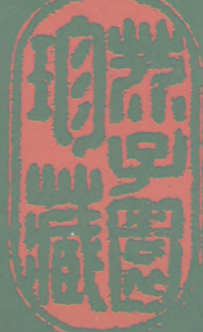
芥子園畫傳彩色重印版

芥子園畫傳

清·宇內諸名家合訂

蘭竹梅菊

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

清・宇內諸名家合訂

芥子園畫傳集

蘭竹梅菊

宇內諸名家合訂

繡水王宓艸安節司直摹古

畫傳二集

蘭譜 竹譜
梅譜 菊譜

金陵芥子園重鐫

《芥子園畫傳》蘭竹梅菊譜重印序

王伯敏

《芥子園畫傳》是我國自十七世紀下半葉以來影響至深的一部繪畫教科書。它使不少初學繪畫者受到了切切實實的教益。

《芥子園畫傳》，俗稱「芥子園畫譜」，簡稱「芥子園」，先後編印出版共四集。

《芥子園畫傳》初集，有「畫學淺説」，「樹譜」，「山石譜」，「人物屋宇譜」，「摹仿名家畫譜」等五卷。秀水王概(安節)編集，前有戲曲家李漁序。刊於康熙十八年，歲次己未，即公元一六七九年。

《芥子園畫傳》二集，分「蘭譜」，「竹譜」，「梅譜」和「菊譜」。這四譜的編成，主要工作雖然由王概及其兩弟王蓍和王臬負責，但也得到了諸昇，王藴兩位畫家的力助。二集刊於康熙四十年，歲次辛己，即公元一七〇一年。時隔八十多年後，至乾隆四十七年，歲次壬寅，即公元一七八二年，又由「金閶書業堂重鐫」，世稱「壬寅金閶本」。我的書樓，藏有「壬寅」這個本子，而且還是一部試印本，内尚有多字未刻而呈黑方塊；又多數畫頁的刷印，正在定版套試；個別畫頁，還見有刻

工手描的彩色筆迹。作爲版本研究，自然非常難得。「壬寅金閶本」發行時，由於刻印兩者均「不遜」康熙辛巳本，所以「暢銷大江南北」，曾使書商「獲利至厚」。到了嘉慶五年，歲次庚申，即公元一八〇〇年，這部二集，又由「芥子園煥記重鐫」，由於印數多，成爲有清一代的「通行本」。現在由福建美術出版社重印出版的這部「蘭」，「竹」，「梅」，「菊」譜，就是根據嘉慶的這部「通行本」來印制的。經細細校閱，内有數頁，刻印雖不及乾隆「壬寅金閶本」之精，但是，總的看來，這個本子，仍有它的特色，甚至有些刷印，「操帚自然，點染生韵」，竟有勝於「壬寅」本者。過去有人評嘉慶「通行本」有「異趣」，不無道理。

《芥子園畫傳》三集，與二集的編印，幾乎同一時期。三集分「花卉草蟲譜」和「花卉翎毛譜」。編繪之時，王概之外，其弟王蓍出力較多。當時因爲乏資，印數較少。至於四集，内容爲人物，與二、三集初印本的刻印時間，相距百余年之久，事實上與「芥子園」的主人已無關係，所以向有「僞托」之説，這裏就不加詳述了。四集刊於嘉慶二十三年，歲次戊寅，即公元一八一八年，後來四集有翻印本，更是庸俗不堪，遠不能與前三集媲美了。

《芥子園畫傳》前三集，王概參考明末李流的畫本增輯而成。李本原四十三頁，王本增至一百三十三頁。畫傳的三個集子之所以問世，一是王概兄弟等不辭辛勞，夜以繼日的編繪；二是刻工精心操刀，印工認真操帚；三是李漁及其女婿沈因伯的熱心資助。畫譜爲水印木刻，是我國繼明末《十竹齋書畫譜》之後又一部彩色精印的畫册。這部畫册，不僅給讀者以欣賞，還給初學者以入門的引導。自其出版以來，迄今三百年左右，誠如雄州余椿所説，該譜「雖按古法，實出新裁」，「使學者如獲暗室一燈，大有裨於後進」，因此，「紙貴三都」，在藝林中廣而流播。近代畫家如齊白石，黄賓虹，溥心畬，以至徐悲鴻，劉海粟及潘天壽等，無不以《芥子園畫傳》爲學畫的啓蒙讀物。便是我在少時，也曾手捧一册，讀之又讀。不過我初見的本子，并非彩色的水印木刻本，却是印刷不佳的單色石印本，及到就學於上海美專，我所見到的也還是光緒十年鴻文書局的翻印本。事實上，《芥子園畫傳》的水印木刻本，到了清末，市肆脱銷，所以很少有人能見到這部畫譜的「廬山真面目」。

《芥子園畫傳》既有「學畫淺説」，又有多種畫法的分解，更有大量可供臨寫

的範本，確是近古繪畫教本的代表作。若作爲藝術品來欣賞，這又是具有東方藝術特色的彩色套印的版畫册。畫傳從繪刻到刷印，認真非凡，誠如「合集例言」所説：畫譜「加意鎸鏤，覃心渲染。間有握管所未及所，提刀者及之；提刀所未及者，操帚者及之。以致一幅之色，分先後凡數十板。有積至踰尺者，一板之工，分別輕重，凡數十次，有印至移時者」，足見繪、刻、印三者，重輕斟酌盡善，配合相宜。盡管時代的發展，繪畫藝術的不斷提高，新的美術教本也不斷出版，但是，作爲對一種歷史文化的回顧，對傳統繪畫學習的借鑒，這部數百年前精心策劃并精印的繪畫教本，仍有着重印的必要。

《芥子園畫傳》的編纂，描繪，刻印之地是在南京的「芥子園」，故是書此命名。芥子園是李漁的別墅，李氏曾自云：「金陵別業，地止一丘，故名芥子」。想不到這個「一丘」之地，居然成爲一部深有影響的美術教科書的發源地。際此這部畫傳的二集，即蘭、竹、梅、菊譜將重印出版，自爲我國書林佳音，兹承出版社編輯委我以序，故撰千余字，無非爲這部重印本作一注解而已。一九九六年三月十二日於杭州西湖畔之半唐齋。

畫傳合編序

鄉也余為芥子園摹撫畫傳初編成而沈子因伯持政於其外舅李先

生笠翁養痾吳山柏
案狂喜曰余以拔椽高
攬城郭岸几湖山之納
光景而涵煙霏朝夕陰

晴變態不測自憾未能
吮毫就墨者得是足傳
我心矣久與歷世餘
緫將既清游芥子園叢

三易至而是編遐邇爭
購知故即芥子園如故
信哉書以人傳人傳而
地與俱傳矣且使寓內

嗜者書賈看望問有二
編与否沈子明作画史
其翁壻藏弆花卉翎鳥
名傳諸作書若牛腰俾

余暨家弟司直兩舅經
營影寫余嘆其不摧鄙
野姓字尤締文裁十年
來初終無間各々鬢白

盡為相呂重經舊繪眉
足為考覈為編定而仍
標曰芥子園畫傳壹若
廬陵羅長源泌著路史

世不回廬陵孫史而曰
西湖路史未以屬陳郎
子之湖上諸子習尚功
有所歸了編中譜得蘭

竹楳菊以為子編譜

得山花隱卉以及草蟲

翎羽之屬為後編凡當

寫首載有訣說起手諸

式以便初學況予舉以書畫不惜重資延匠剞劂能令鞭思入髮精層歷工余嘗謂畫花卉雜

於山水即登之絹素尚多紙本刻從梨棗間覓生活耶及雕鐫工後而牛毛繭絲層巒疊嶂老

嫩涉溧旁見偶出歸出
意外亦爲拘縶狂喜第
憾未得起笠翁而是之
同爲稱賞乃戲謂余畫

竹盛於文湖州然不始於湖州而始於李息齋菊盛於趙吳興然不始於吳興而始於殷仲容

題畫

畫梅肇於花光山釋仲仁然不始於仲仁而始於滕昌祐錫羽蠡魚盛於徐熙然不始於

徐熙而好於庠稷邊鸞
未識層累而上更有所
昉乎余曰蓋請昉於古
風人也試觀三百篇中

穠若桃李細及蘋蘩蒲
荷欝蕈葛蒸標楳芝
不傋嚄雉鳩鴿倉庚燕
厓莎雞蜂蠋鳴蜩阜螽

無一不似而或狀其形
勢或寫其聲響物性物
情一一逼肖非極古今
天下之寫生能事乎其

次則爾雅分門別類甚
次畧雅騷標擘泥喻詁
三畫者寶天地間之一
大花卉翎羽譜系也余

當作畫合題屬思於某
就時急取而紬繹便爾
十指拂〻奮然湧出及
作他詩文未就亦急呼

秉翰濯灑小物一二頁
隨而情興勃生淋漓滿
志無他以借古人之妙
筆用以啟發心胷有若

汲水必需綆蓋也元作畫首重在筆次用墨丹黃其後焉者也沈子南宛畔絕曰不特於習花

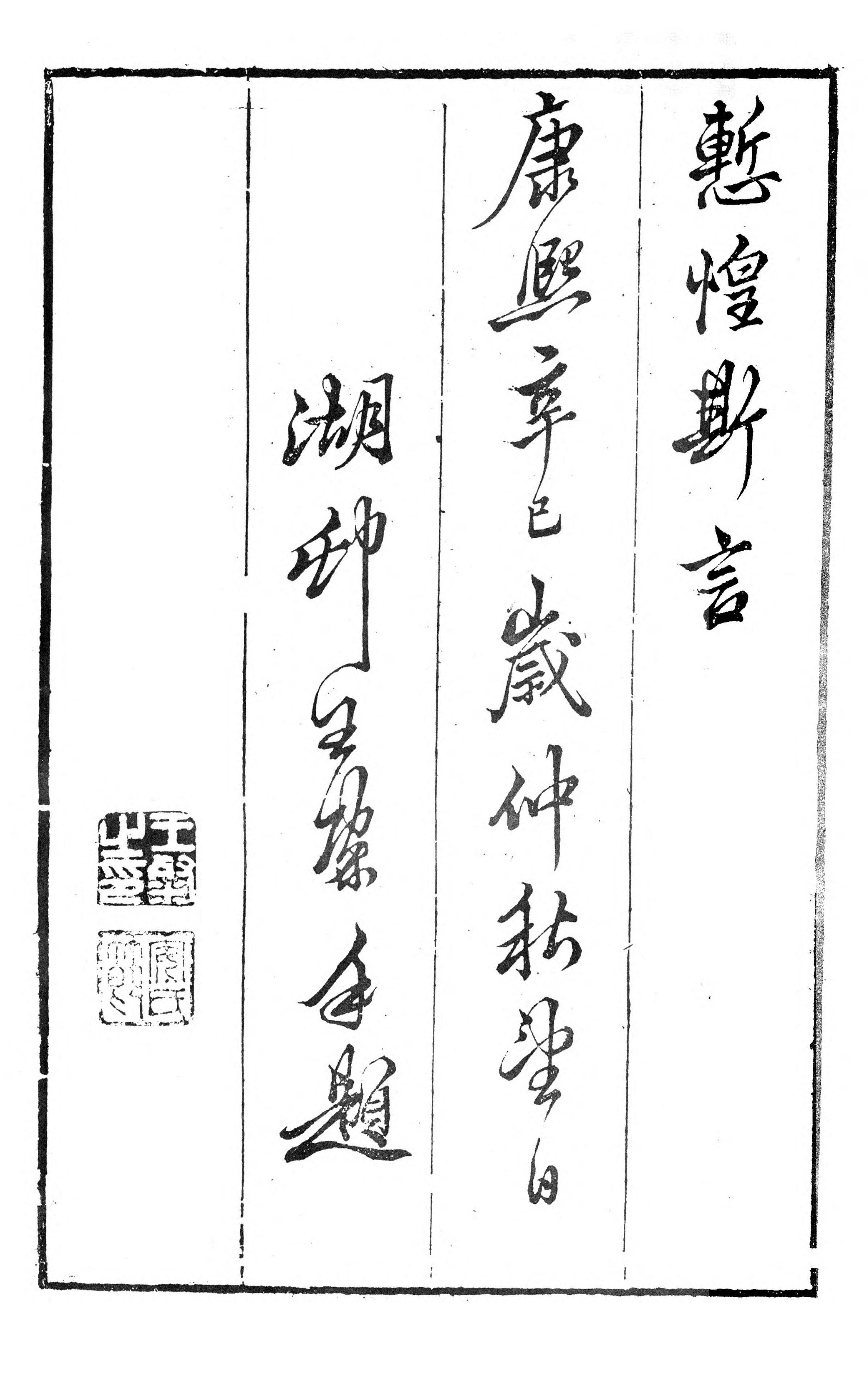
并龜島君亦以不傳〻

秘并教作詩若文者然

有津逮而尤婣纏不忘

先外舅与芥子園都州

恆情可友予證以西湖
之傳路史係易嘆作録
史不足以傳西湖其纖
水弄芥子園之謂乎余

慙惶斯言

康熙辛巳歲仲秋望日

湖州王璪手題

畫傳合集例言

一畫傳初集成。友婦翁李笠翁先生一見而喜，謂向來畫山水家不傳之奧理，可以意會，難以言宣者，今且登之棗梨，公之天下，是誠洩天地之秘矣。然此不過畫之一種耳。宇宙至大，何所不有，凡一草一木，飛鳥昆蟲，古人各擅一長，名重於時者，不可勝紀，亦能登之棗梨，公之天下，豈非天壤間一大愉快事哉。友為是竭力訪輯，凡故家遠道，莫不蒐求，幸名畫如林，可供鑒賞，但

畫中渲染精微。全在輕清淡遠得其神妙。可以筆臨於紙者自不可刀鐫於板。可以刀鐫於板者。自不能必其渲染之輕清淡遠於紙因是踟蹰。不覺有束手技窮之嘆。豈天地必欲秘此奥理。不欲傳耶。必須鐫者。能以刀代筆。得其飛揚筆法。印者能以帚作染。得其輕清染法。則筆墨之。秘傳矣。遂博訪善手。十有八年。始得其人加意鐫鏤。單心渲染。間有握管所未及者。捉刀者及之捉刀所未及者。操帚者及之。以致一幅之

色分別後先凡數十板有積至踰尺者一板之工分別輕重凡數十次有印至移時者每一圖出不但嗜好者見之擊節稱羨即善畫者見之莫不嘖嘖許可是集所載以草木花卉爲君而草木中如春之蘭夏之竹秋之菊冬之梅古今人專工一種者美不勝收因輯爲前編　友竊咲世俗壁懸圖畫必拘四時今編是刻豈尤而效之耶偶區別分帙適相符耳繼此則草本花卉附以草蟲木本花卉附以飛鳥輯爲後編辛巳

春初鴝工於秣陵僧舍至秋菊開殘臘梅初放。歷四時而後成書。真心同板鏤印得心傳不辭艱苦。識者鑒之。

一王蘊菴、諸曦菴、武林名宿也。聞畫傳二集之請。兩先生白髮蕭蕭。欣然任事。三年乃成。蘭竹二種。俱曦菴所作。蘊菴佐之。蘊菴尤工花卉。名冠兩浙。故花卉一冊。獨出蘊菴之手。昔先大人雲將公喜植梅。至今抱青閣小園。尚存百餘樹。先叔頳艮公喜栽菊。每至花放。觀者如堵。蘊菴兼

好之值二花開時凌霜踏雪黎明而至夜分始歸自謂花之精神莫妙於曉風承露淡月籠烟故蘊菴於梅菊二種得心應手各爲一冊今兩賢之返道山十餘年矣 友徵輯書畫亦歷十有八年宇內望有成書久而愈切因欲刻期付梓先是畫傳初集乃老友王子安節定正摹古是集仍託安節昆仲爲之篤念世好亦欣然首肯時值其仲弟宓草楚歸共襄是事計蘭竹梅菊二百二十餘葉宓草刪其可刪者半增其不可

不增者亦半。至草木花卉中。附飛鳥昆蟲二百三十餘葉。宓草倣摹增入者十之七。每冊未成鈎勒影摹各色。上之棗梨則其季弟司直綜理之。每冊將成。折衷於安節。品隲編定。是集也。友不憚寒暑。凡一花一草一字一句。雖汗揮如雨指凍如鎚。必就宓草摹。今証古。斟酌盡善。始付剞劂。昔顧虎頭於義熙中。世稱三絕。是書行世僉謂王氏三絕云。

一自有圖畫以來。以迄魏晉。雖字畫各極其妙。畫

圖中。尚未有題咏唐人始標姓氏。或以年月至宋元。字畫兼優者。始落筆成章。淋漓滿紙。過於往古。兹刻古今題句。上自晉唐。下及元明。或詩或詞。或賦或贊。皆擇其與畫吻合。或原有隹句存其眞本。或未嘗題咏。代乞名書。或只標題四字。或書臨倣前賢。至字法諸體悉備。剞劂纖毫不失。務期書畫並臻美善。

一古人作畫。多不署姓氏。有於樹根石隙中。作押字者。有密作小楷姓氏。望之如樹石皴紋者。降

自五代以及宋元始明署姓氏。明亦因之。是刻畢集名畫。有既求名人題咏。不及復載姓氏者。有工於畫。遯於書者。有閨秀不欲署名者。皆誌以印記。用垂不朽。

一從來繪事。非箕裘遞傳。即青藍授受。自畫傳初集行世。寰區以內。盡知圖寫山水。人人可學。而至是集所載。曰蘭。曰竹。曰梅。曰菊。曰草本花卉。曰木本花卉。曰昆蟲。曰飛鳥。凡八種。分爲前後二編。册分上下。上册首詳畫法源流。使人知所

始次詳畫法歌訣。使人知所宗。次詳起手各式。
使人知握管從事。下冊備倣古今名畫全幅。使
人知所師承。慧心人一見而解。行看閨閣揮毫。
童蒙善畫。是亦文明之世。黼黻太平之小補焉。
一繪事非渲染不爲工。是集凡鍾綠研朱。漂青傅
粉。數十事。不吝金針。詳明詮釋。載於後編。則用
色渲染。未有不盡善者矣。
一四方風氣不同。好尚各別。文人韻士。有嗜淡雅
寫意者。有嗜鉤勒精工者。古人作畫原分兩途。

是集二美兼收庶幾雅俗共賞

一舊本花卉圖畫有止用墨印者有稍知用色渲染者非麤惡鄙俚卽陳陳相因豈曰習見不鮮亦屬爲法未善是刻王諸五先生後先臨摹竭文人之能事罄今古之奇觀盡美盡善彙成全書米家書畫船何足道耶

一王諸五先生不憚任勞徧輯宇內文人書畫幾二十年友不惜重費徧搆古人眞本充笥盈篋以備鑒定每一畫成凡臨摹未臻盡美及精而

益求其精退落書畫及題寫詩詞撿束盈箱有如碎金斷璧一一珍藏以志著書之攻苦云

一是書成後本坊嗣刻甚多所字內文人不惜染翰揮毫藉光梨棗或寄金陵芥子園甥館或寄武林抱青閣書坊當次第集腋成裘珍如拱璧謹將書目開列於左

一畫傳四集

第一帙山水秘傳 備輯畫傳初集所未載

第二帙花卉秘傳 備輯畫傳二集三集所未載

第三帙生物秘傳　備輯鳥獸蟲魚從前所未載

第四帙寫真秘傳　傳神阿堵之學從來未有成書本坊已得秘傳譜言公諸宇內

一琴譜會纂　古人原譜今人新調莫不備載

一棋譜會纂　前人舊本今人新譜莫不備載

一書法會纂　四體精微津梁後學者備輯無遺

一圖章會纂　秦漢印章并前人各譜以及名賢字畫所用擇其精妙可以爲印法篆法刀法之章程凡有裨於鐫鏤者無不委曲詳盡

一多能鄙事　事無巨細大而儒宦交資細而家居日用凡有裨於文人計窮於斡全者廣蒐博輯以公同好

一應酬苦海　文生乎情興酣筆落原有樂處奈生平未嘗謀面曰索應酬不曰慶賀詩文即曰祭章哀輓未識慶由何因哀從何日違心捉維苦惱萬千茲刻翁語陳言盡爲删革新詞備句莫不徵求別開捷徑揮毫拆得應酬不輟庶宇內文人頓超苦海咸趨樂郊

一資治新書三集資治新書初集二集前已行世。三集續刋已久。旦夕告成。一應宦牘名篇。伏祈遴賜。

西泠沈心友因伯氏謹識

嘉慶庚申清和月金陵芥子園重鐫珍藏

畫傳二集總目

繡水王安節宓草摹古
司直

青在堂蘭譜上冊目

正發客葉　偏發稀葉　折葉

撇葉倒垂式

寫心式七則

二花反正相背　二花反正相向　二花偃仰相向
正面全放　正面初放　含苞將放
蕋頭

點心式

雙勾花式十一則

全放反正　仰花反正　偃花反正
二花右垂　二花左垂　二花並發
二花分向　折瓣　含苞初放
含苞將放　含苞

寫蕙花式二則

叢花發莖

鈎勒花發莖

蘭譜

蘭竹譜序

畫有六法蘭竹不與焉此古之幽人君子寄于筆墨以舒性情好尚相同或擅一長或兼二妙法以心傳意先法得煙雲雪月風晴雨露之殊其景丘壑泉石荆棘野艸之異其境淺深層次背向照應之變其局

是惟意在筆先而後能筆超法外雖然難言矣傳墨竹始于王摩詰又云郭崇韜之李夫人于窗間夜影得之又成都大慈寺壁有張立墨竹則晚唐已有不起於五代也黃筌父子崔白弟昆工緻入微淋漓揮灑其餘事耳宋元以來文湖州蘇眉山趙

孟堅孟頫仲穆管仲姬吳仲圭柯九思倪雲林皆善寫墨竹有幷善墨蘭者獨鄭所南畫蘭不作地坡其高潔人少及之他如戴呂鮑夏趙雲門喬梓稱名家各不相襲故爲世所宗予性疎嬾不耐鈎勒飛白一體王蘊庵能之因屬圖數幅合成全譜以

問識者但限于紙丈竹尺蘭雖不足盡吾
長豈不藏吾拙哉
康熙壬戌中秋前二日錢塘諸昇題于南
山之煙霞精舍

青在堂畫蘭淺說

宓草氏曰、每種全圖之前。考證古人。參以己意。必先立諸法。次歌訣。次起手諸式者。便於循序求之亦如學字之初。必先撇畫省減。以及繁多。自一筆二筆。至十數筆也。故起手式。花葉與枝。由少瓣以及多瓣。由小葉以及大葉。由单枝以及叢枝。各以類從。俾初學胸中眼底。如得求字八法。雖千百字。亦不外乎是。庶學者由淺說而深求之。則進乎技矣。

畫法源流

畫墨蘭自鄭所南、趙彝齋、管仲姬後、相繼而起者、代不乏人、然分爲二派、文人寄興、則放逸之氣、見於筆端、閨秀傳神、則幽閒之姿、浮於紙上、各臻其妙、趙春谷及仲穆、以家法相傳、揚補之與湯叔雅、則甥舅媲美、楊維幹與彝齋同時、皆號子固、且俱善畫蘭、不相上下、以及明季張靜之、項子京、吳秋林、周公瑕、蔡景明、陳古白、杜子經、蔣冷生、陸包山、何仲雅、輩出、真墨吐衆香、硯滋九畹、極一時之盛、管仲姬之後、女流爭

爲效顰至明季馬湘蘭、薛素素、徐翩翩、楊宛若、皆以烟花麗質繪及幽芳。雖令湘畹蒙羞。然亦超脫不凡。不與衆草爲伍者矣

畫葉層次法

畫蘭全在於葉。故以葉爲先。葉必由起手一筆。有釘頭、鼠尾、螳肚、之法。二筆交鳳眼。三筆破象眼。四筆五筆宜間折葉。下包根籜。式若魚頭。成叢多葉。宜俯仰而能生動。交加而不重疊。須知蘭葉與蕙異者。細柔與粗勁也。入手之法。略具於此。

畫葉左右法

畫葉有左右式不曰畫葉而曰撇葉者亦如寫字之用撇法手由左至右爲順由右至左爲逆初學須先順手便於運筆亦宜漸習逆手以至左右兼長方爲精妙若拘於順手只能一邊偏向則非全法

畫葉稀密法

葉雖數筆其風韻飄然如霞裾月珮翩翩自由無一點塵俗氣叢蘭葉須掩花花後更須插葉雖似從根而發然不可叢雜能意到筆不到方爲老手須細法

古人白三五葉至數十葉少不寒悴多不糾紛自能繁簡各得其宜

畫花法

花須得偃仰正反含放諸法莖插葉中花出葉外其有向背高下方不重纍聯比花後再襯以葉則花藏葉中間亦有花出葉外者又不可拘執也蕙花雖同于蘭而風韻不及挺然一幹花分四面開有後先莖直如立花重若垂各得其態蘭蕙之花忌五出如掌指須掩折有屈伸勢瓣宜輕盈回互自相照映習以

法熟得心應手初由法中漸超法外則爲盡美矣

點心法

蘭之點心如美人之有目也湘浦秋波能使全體生動則傳神以點心爲阿睹花之精微全在乎此豈可輕忽哉

用筆墨法

元僧覺隱曰嘗以喜氣寫蘭怒氣寫竹以蘭葉勢飛舉花蕊舒吐得喜之神凡初學必先煉筆筆宜懸肘則自然輕便得宜遒勁而圓活用墨須濃淡合柏葉

宜濃。花宜淡。點心宜濃。蕊也宜淡。此定法也。若繪色寫生。更須知正葉宜濃。背葉宜淡。前葉宜濃。後葉宜淡。當進而求之。

雙鉤法

鉤勒蘭蕙古人已爲之。但屬雙鉤白描。是亦畫蘭之一法。若取肖形色加之青綠。則反失天眞而無丰韻。然于衆體中亦不可少。此因附其法于後。

畫蘭訣 四言

寫蘭之妙。氣韻爲先。墨須精品。水必新泉。硯滌宿垢。

筆純忌堅。先分四葉。長短爲玄。一葉交搭。取媚取姸。各交葉畔。一葉仍添。三中四簇。兩葉增全。墨須二色。老嫩盤旋。瓣須墨淡。焦墨蕚鮮。手如掣電。忌用遲延。全憑寫勢。正背欹偏。欲其合宜。分布自然。含三開五。總歸一焉。迎風映日。花蕚娟娟。凝霜傲雪。葉半垂眠。枝葉運用。如鳳翩翩。葩蕚飄逸。似蝶飛遷。殼皮裝束。碎葉亂攢。石須飛白。一二傍盤。車前等草。地坡可安。或增翠竹。一竿兩竿。荆棘旁生。能助其觀。師宗松雪。方得正傳。

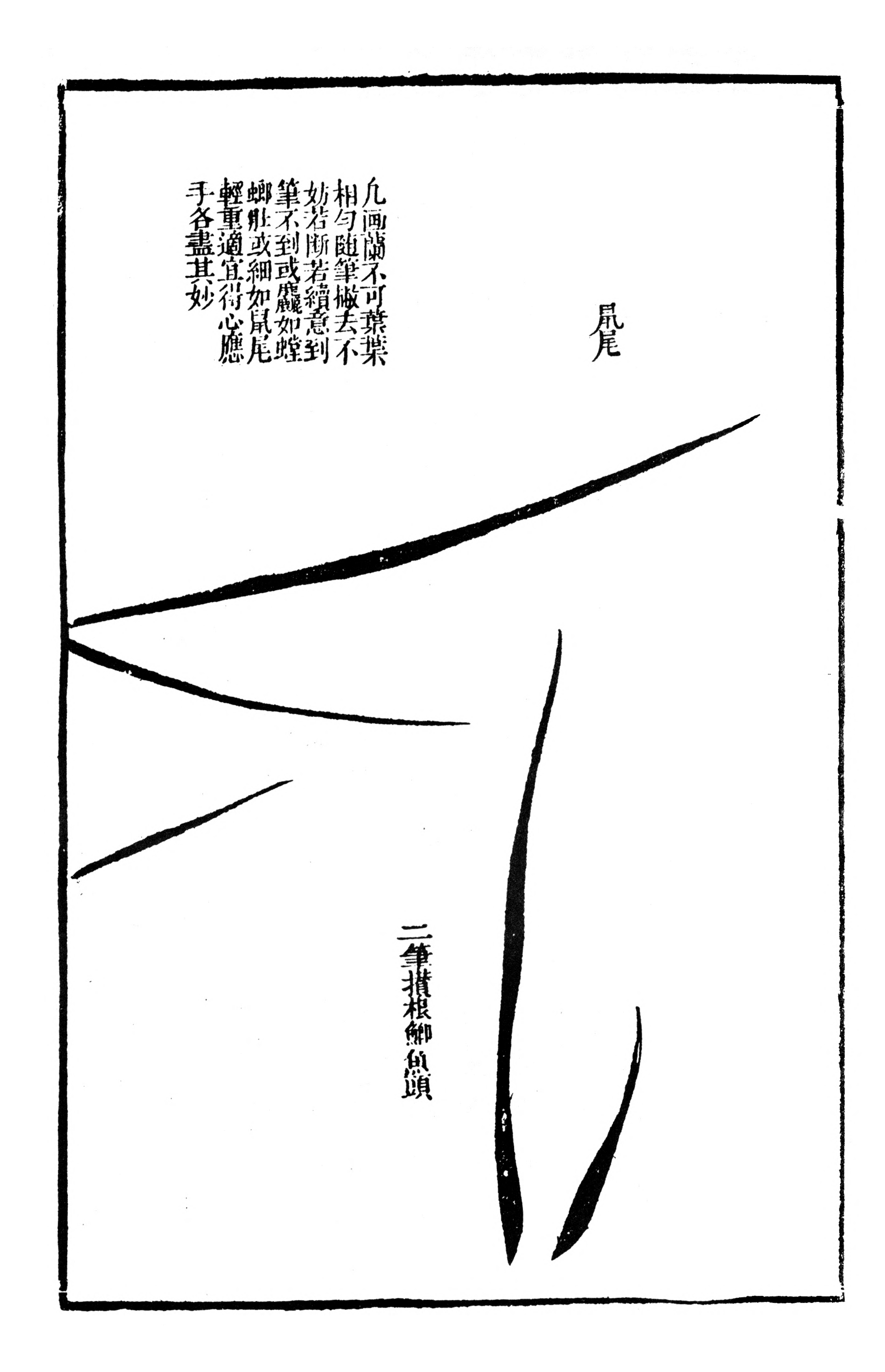
畫蘭訣　五言

畫蘭先撇葉。運腕筆宜輕。兩筆分長短。叢生要縱橫。
折垂當取勢。偃仰自生情。欲別形前後。須分墨淺深。
添花仍補葉。攢簇更包根。淡墨花先出。柔枝莖再承。
瓣宜分向背。勢更取輕盈。莖裏纖包葉。花分濃墨心。
全開方上仰。初放必斜傾。喜霽皆爭向。臨風似笑迎。
垂枝如帶露。抱蕊似含聲。五瓣休如掌。須同指曲伸。
蕙莖宜挺立。蕙葉要強生。四面宜攢放。梢頭漸綴英。
幽姿生腕下。筆墨為傳神。

撇葉式

起手第一筆

起手二筆交鳳眼

凡畫蘭不可葉葉相勻隨筆撇去不妨若斷若續意到筆不到或麤如螳螂肚或細如鼠尾輕重適宜得心應手各盡其妙
鼠尾
二筆搭根鯽魚頭

三筆破鳳眼

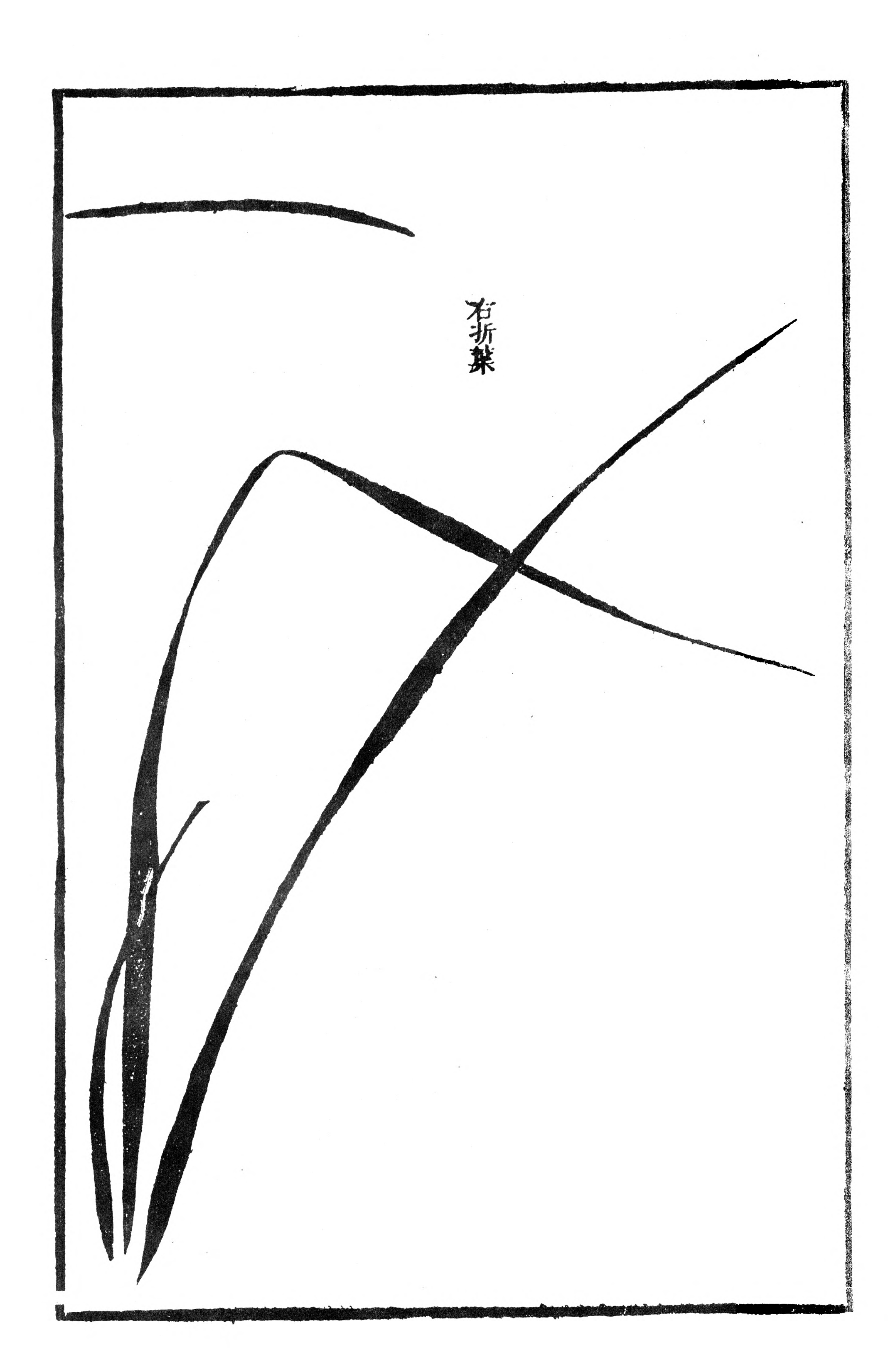
意到筆不到

螳螂肚

一筆

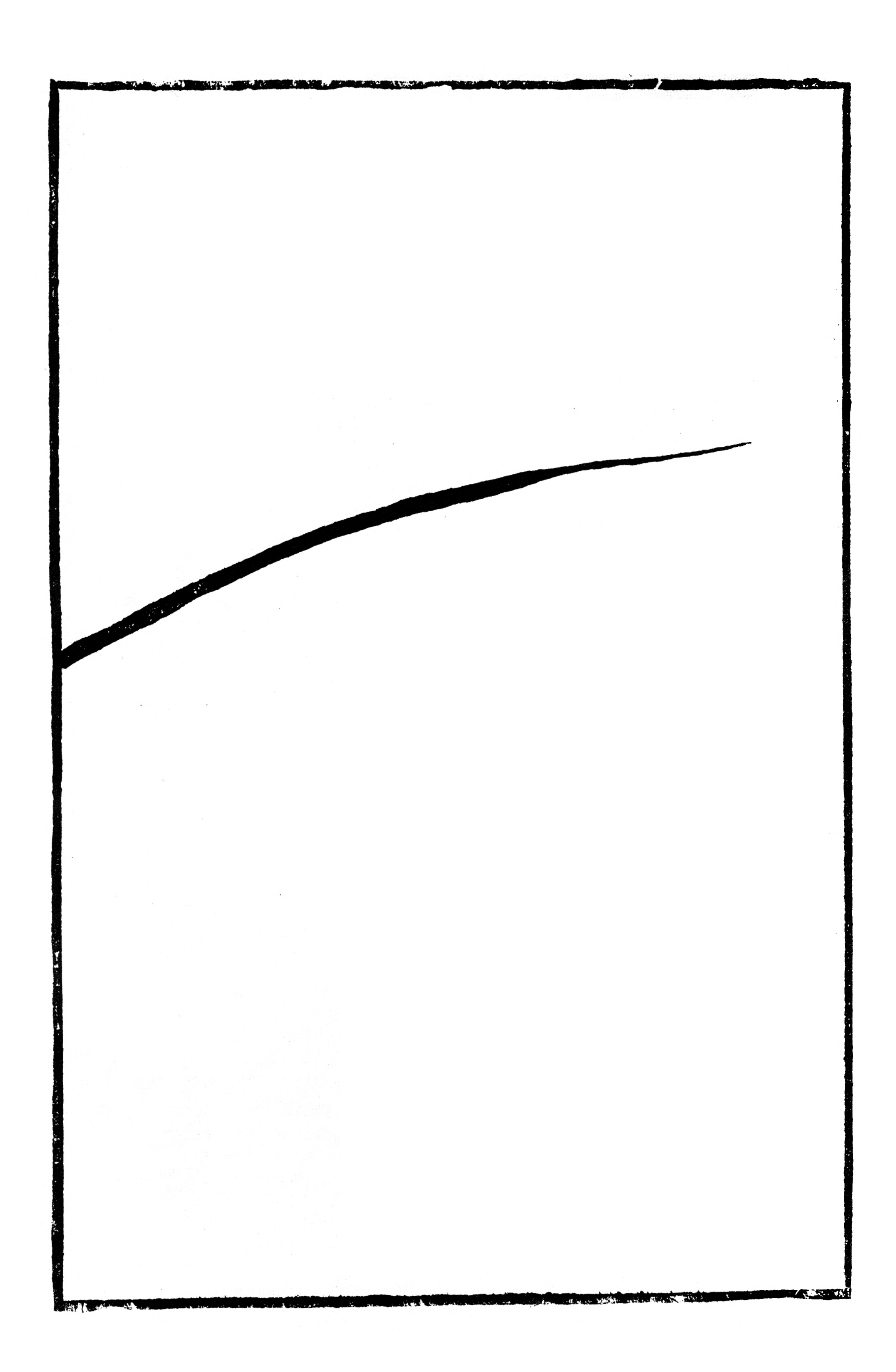
二筆

三筆攢根鯽魚頭

右折葉

左折葉

斷葉

交鳳眼

二筆

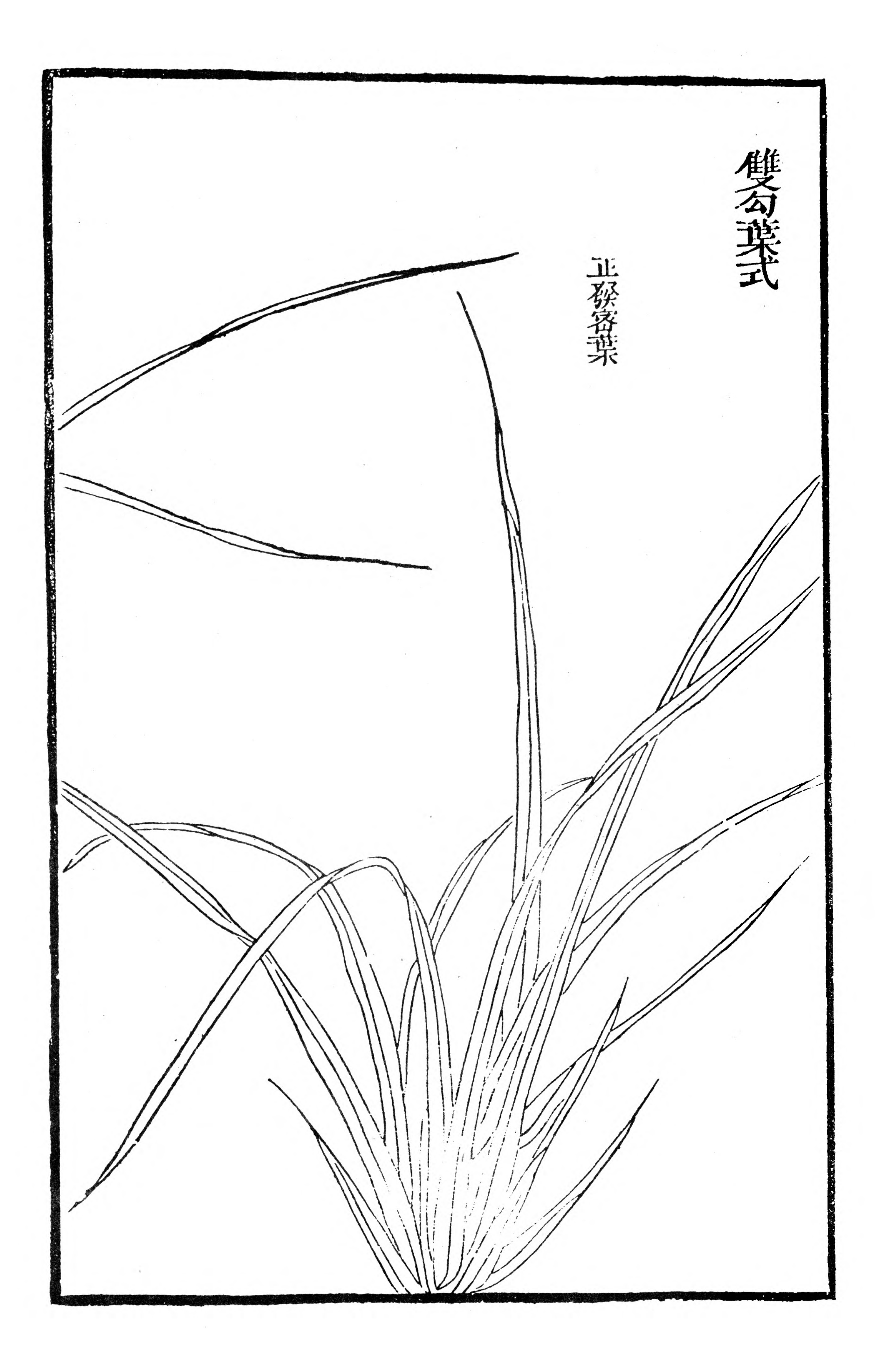
三筆

一筆

右發五筆交互

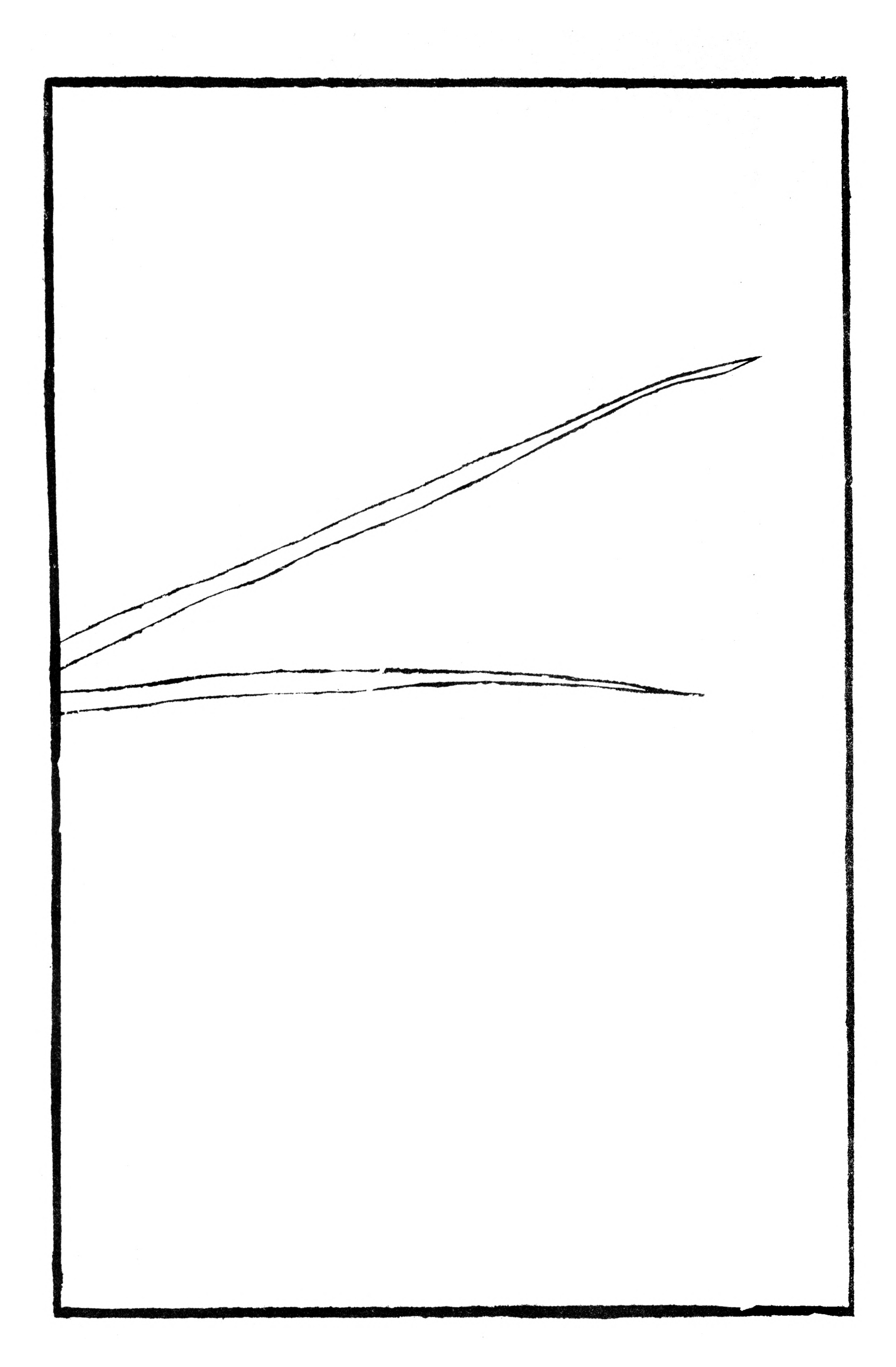
前起手一筆至三筆皆自左而右爲初學者順手易撇故也茲作右發式以便由易而難循次以進凡畫蘭須攢根雖多至數十葉不可勻更不可亂濃淡得宜穿插得所是在神而明之

兩叢交互
凡画兩叢須知有賓有主
有照有應於半空處着花
根邊小葉一名釘頭不可
太多熟極自能生巧

雙勾葉式
正發寄葉

凡畫蘭不出稀密二則密之所忌者結稀之所忌者拙

偏發稀葉

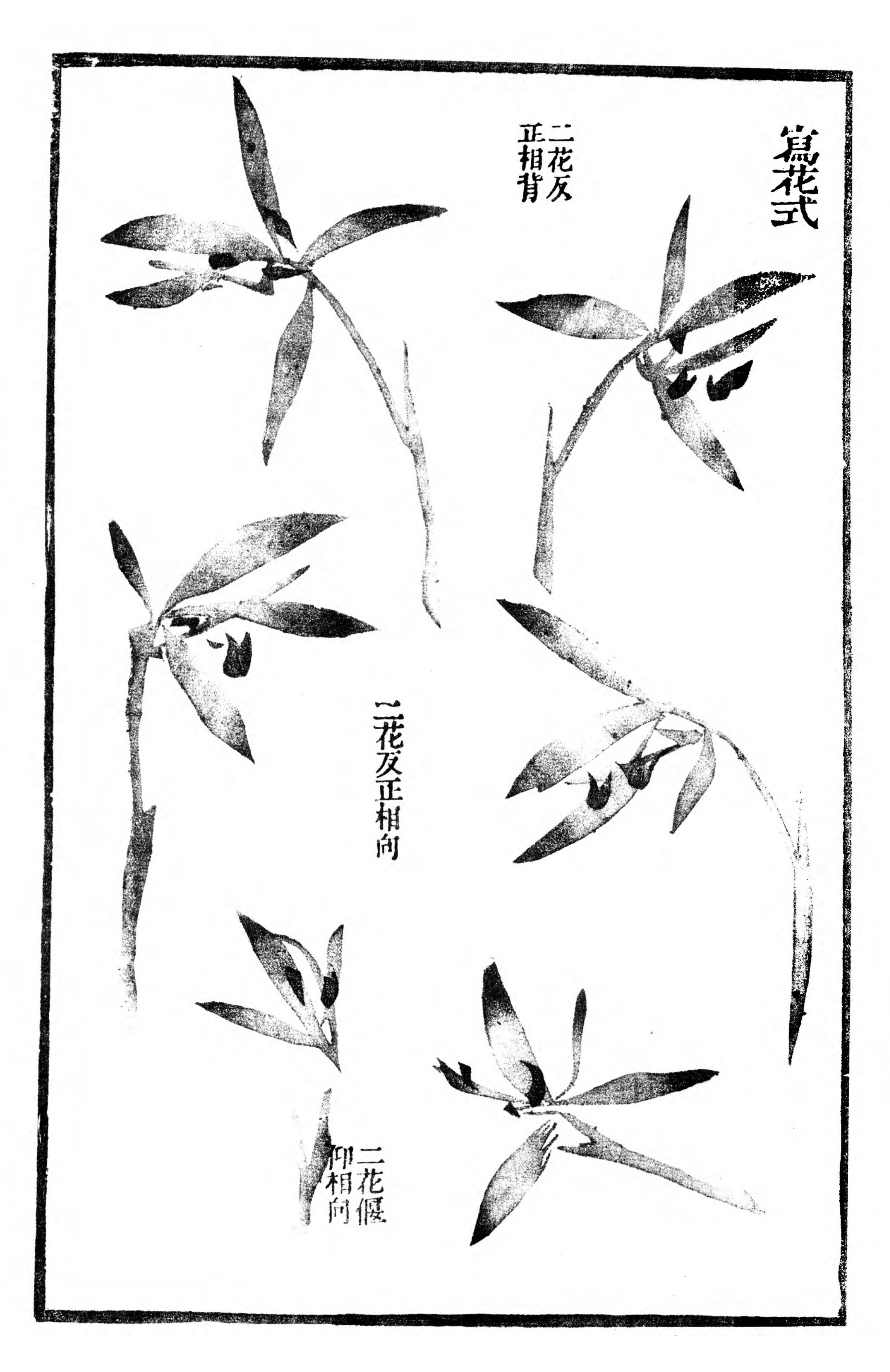
折葉以勁折取勢
須剛中帶柔折中
帶婉

撇葉倒垂式

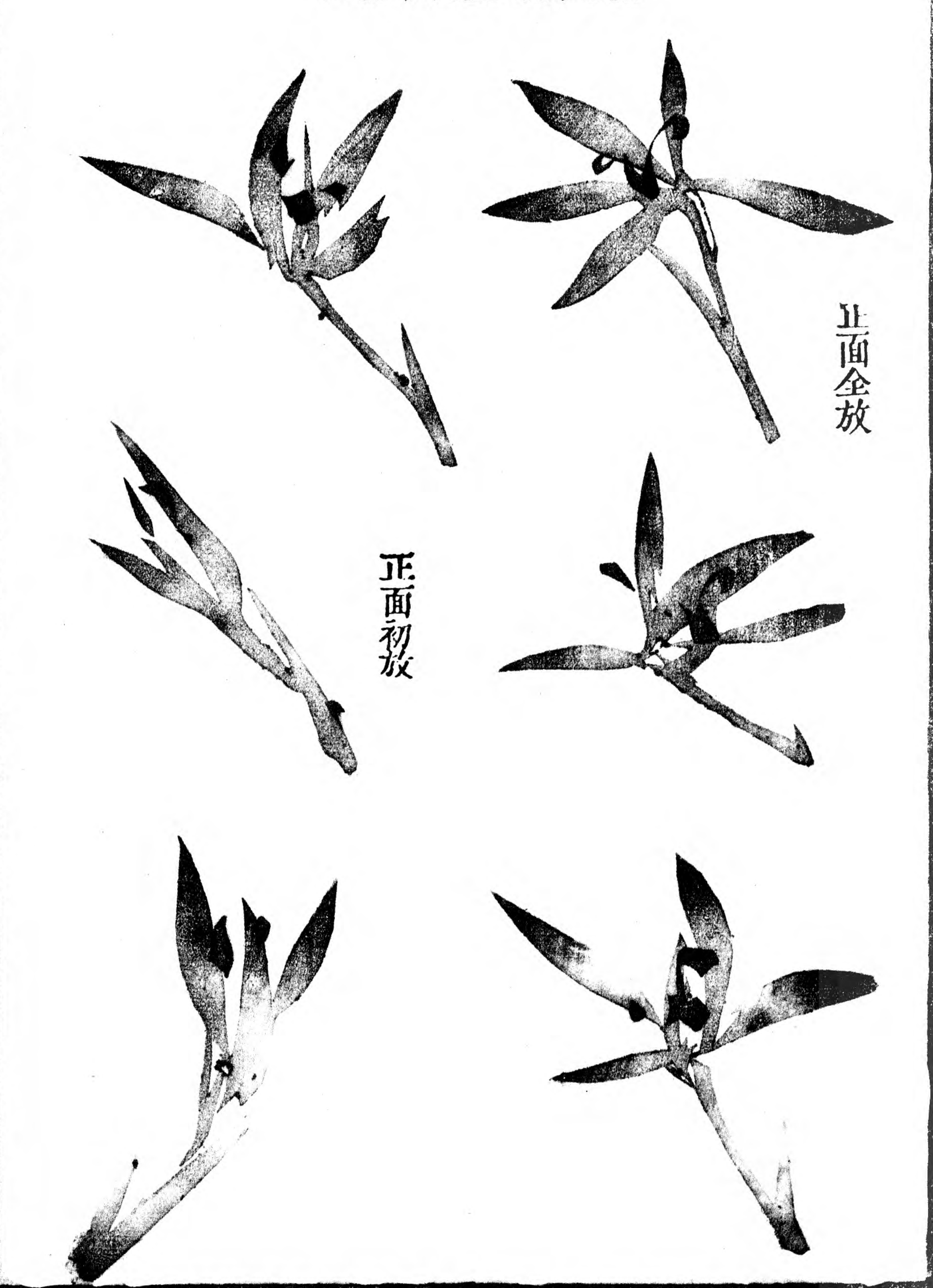
鄭所南画蘭多作懸岩下垂此蕙葉也凡画蘭須分草蘭蕙蘭閩蘭三種蕙葉多長草蘭葉長短不等閩蘭葉濶而勁草蕙春芳閩蘭夏秀緣春蘭葉多嫵媚之致故文人多画之

寫花式
二花反正相背
二花反正相向
二花偃仰相向

寫花必須五瓣爲則瓣之濶者正向瓣之狹者側向點心以濃墨正中是正面兩旁露出中瓣是背面點側處是側面

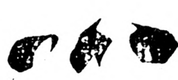
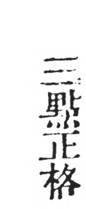

含苞將放
並頭

點心式

蘭心三點如心字或正或反或仰或側惟相蘭瓣所宜用之此定格也至三點有帶爲四點者遇隔瓣及衆花中恐蹈雷同不妨破格蕙花點心同此

三點正格

三點兼四點格

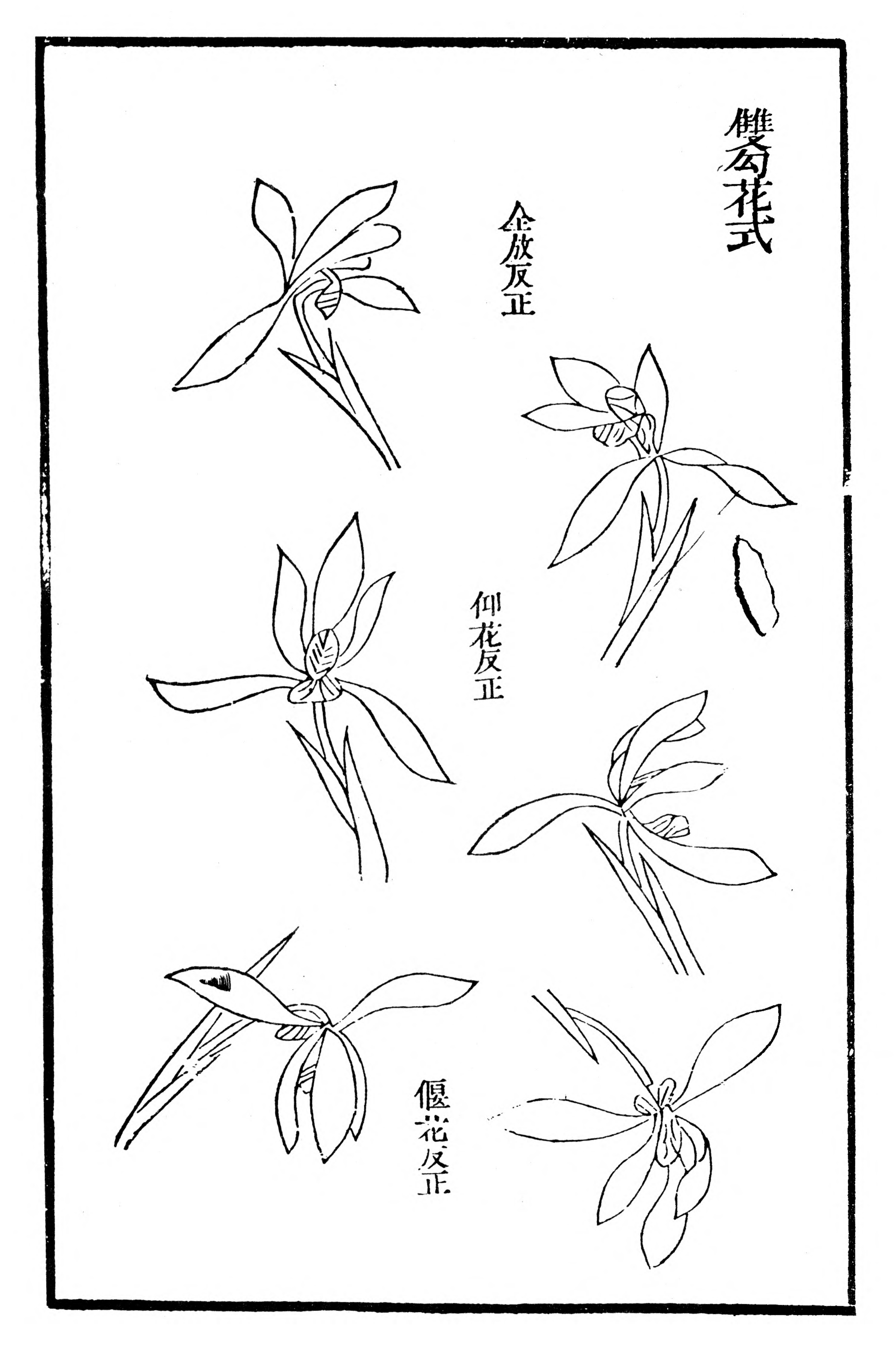

四點變格

雙勾花式
全放反正
仰花反正
偃花反正

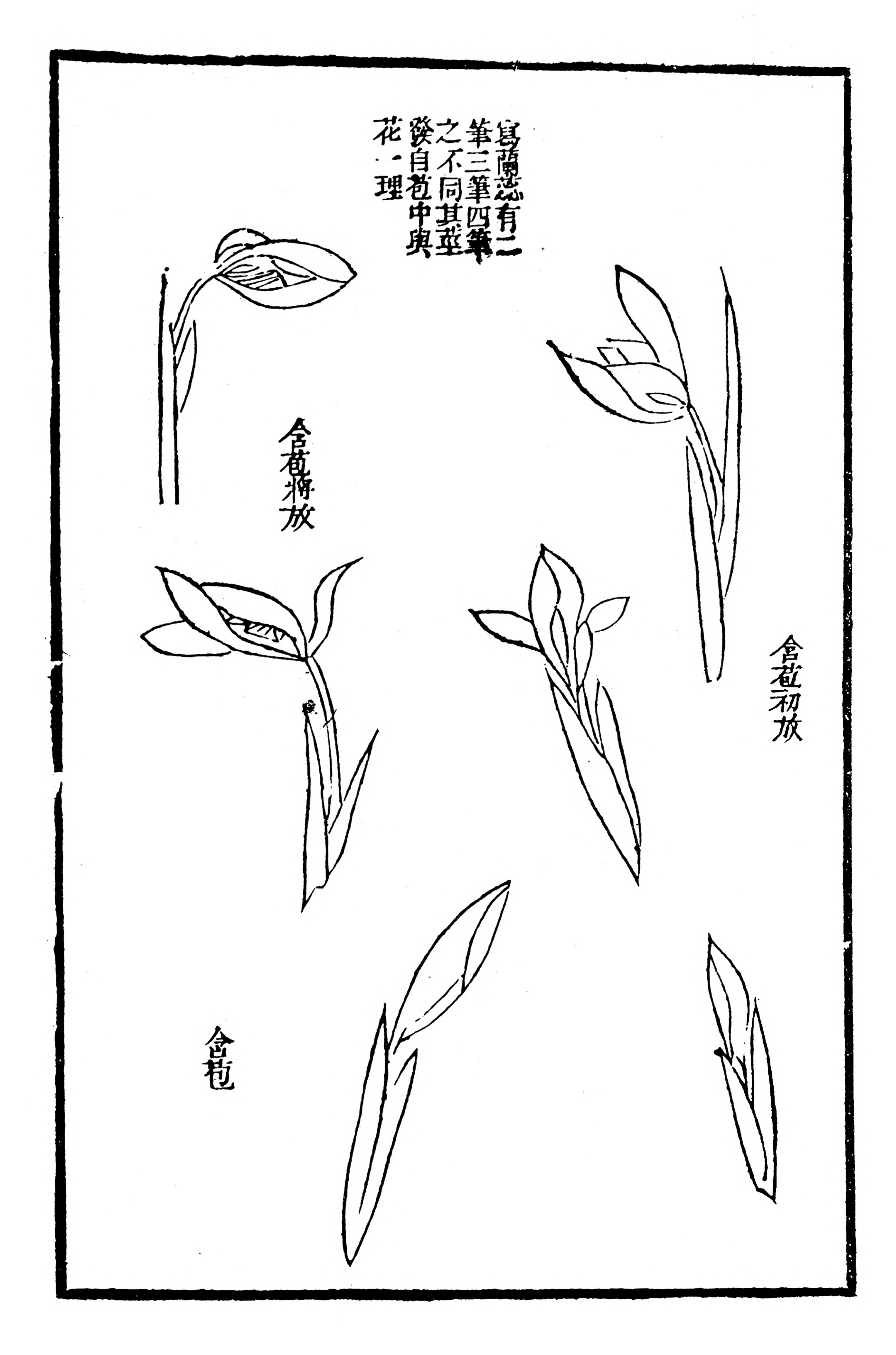
二花左垂

二花右垂

二花並蒂

二花分向

折瓣

寫蘭蕊有二筆三筆四筆之不同其莖發自苞中與花一理
含苞將放
含苞初放
含苞

墨花發莖

鈎勒花發莖

青在堂蘭譜下冊目

蘭譜

雙鈎垂蘭 臨文衡山

竹畔墨蘭 遐生阮年寫

無骨色蘭 王質倣徐文長法

舞風墨蕙 倣六如居士

竹下墨蘭 王穀祥画

倚石墨蘭 仍菴戴有寫

石邊墨蕙 臨徐青藤筆意

正面墨蘭 巘菴諸升寫

臨流墨蘭 何其仁寫

宋之季先長老善畫梅文湖州善画竹已傳有梅林二譜同時趙彝齋僧仲儒鄭所南俱善画蘭而蘭無譜考所南曾作蘭叠諸類悉備自標曰全是君子絕無小人非蘭譜而何故嘉禾李太僕君實作參與方樵逸孤託之訪搜古汰輯梅竹及蘭爲三譜亦未見成書乙子爲芥子園畫傳二集先編蘭譜冊增逸林諸日如鹽官王文蘊所摹古各汰以爲之自趙鄭二公創始君實孤譜而未成諸王二君成圖而未錄今子成之芥子園錄之後先皆屬越人由繼蘭亭之勝亦爲佳話矣　辛巳修禊日繡水王蓍識

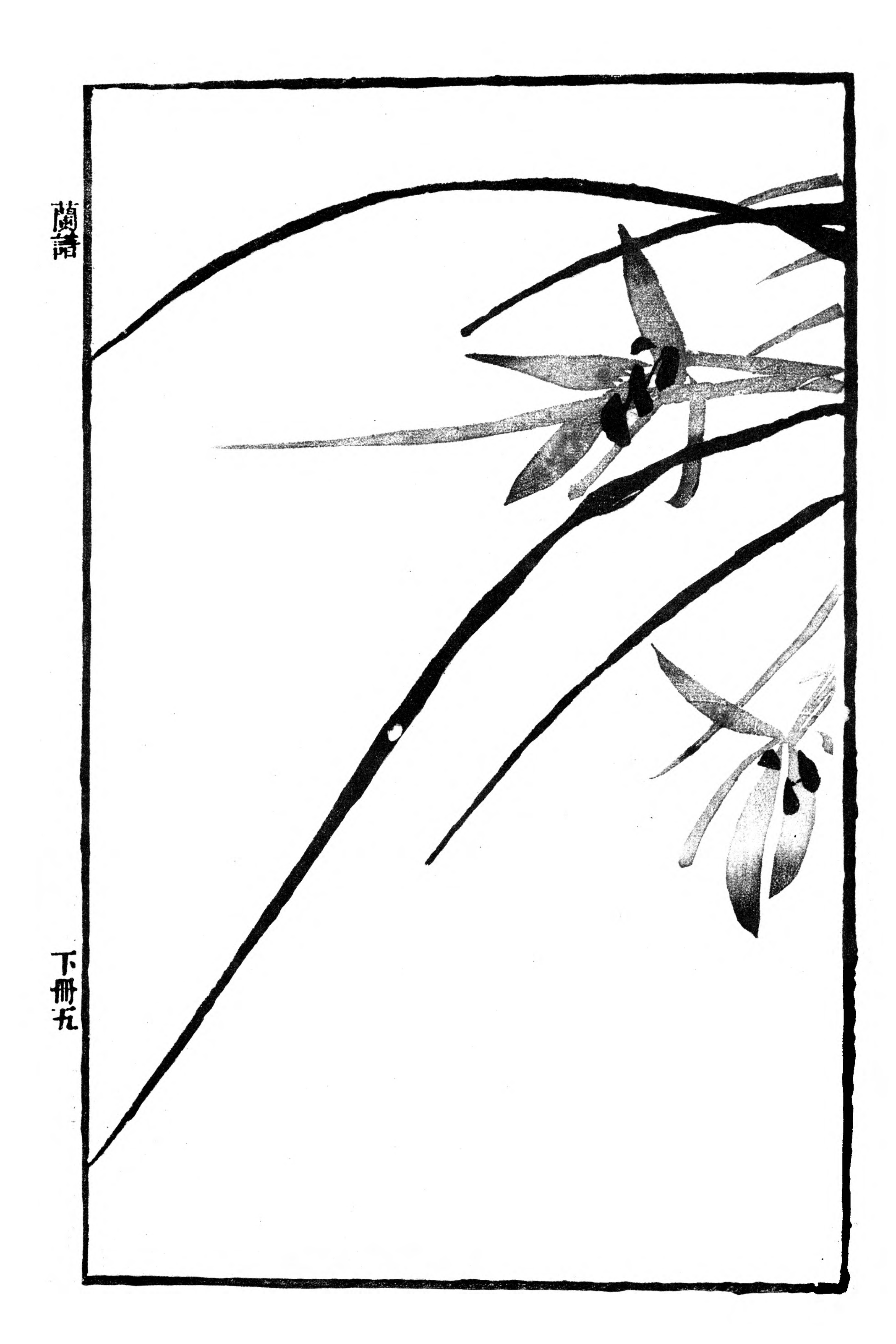

錫山王問

仿馬湘蘭法

倣馬麟畫法

擬鄭所南筆意

蘊菴質

學趙吳興

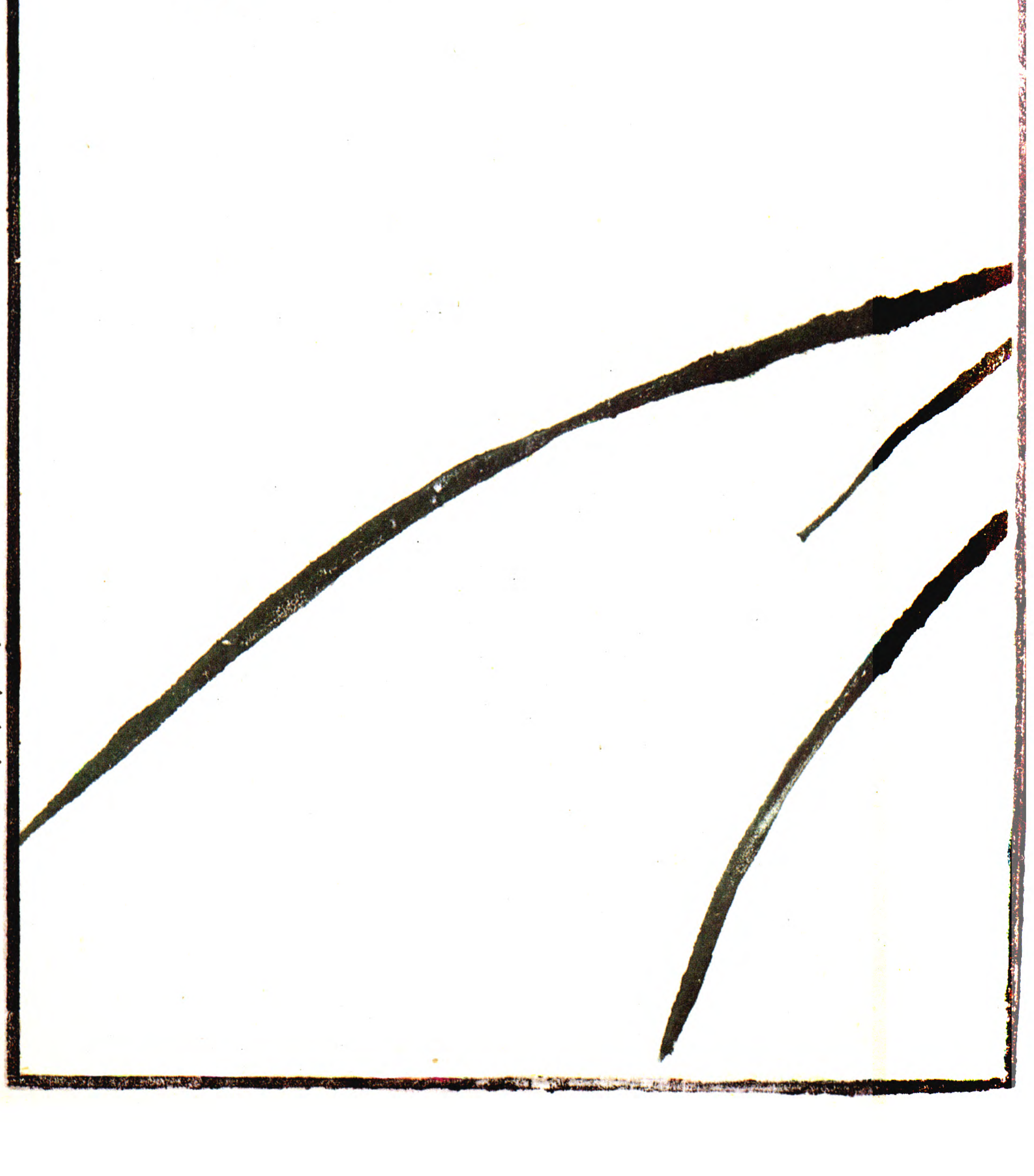

亞生阮年寫

仿徐文長法

王質

倣六如居士

王穀祥

臨徐青藤

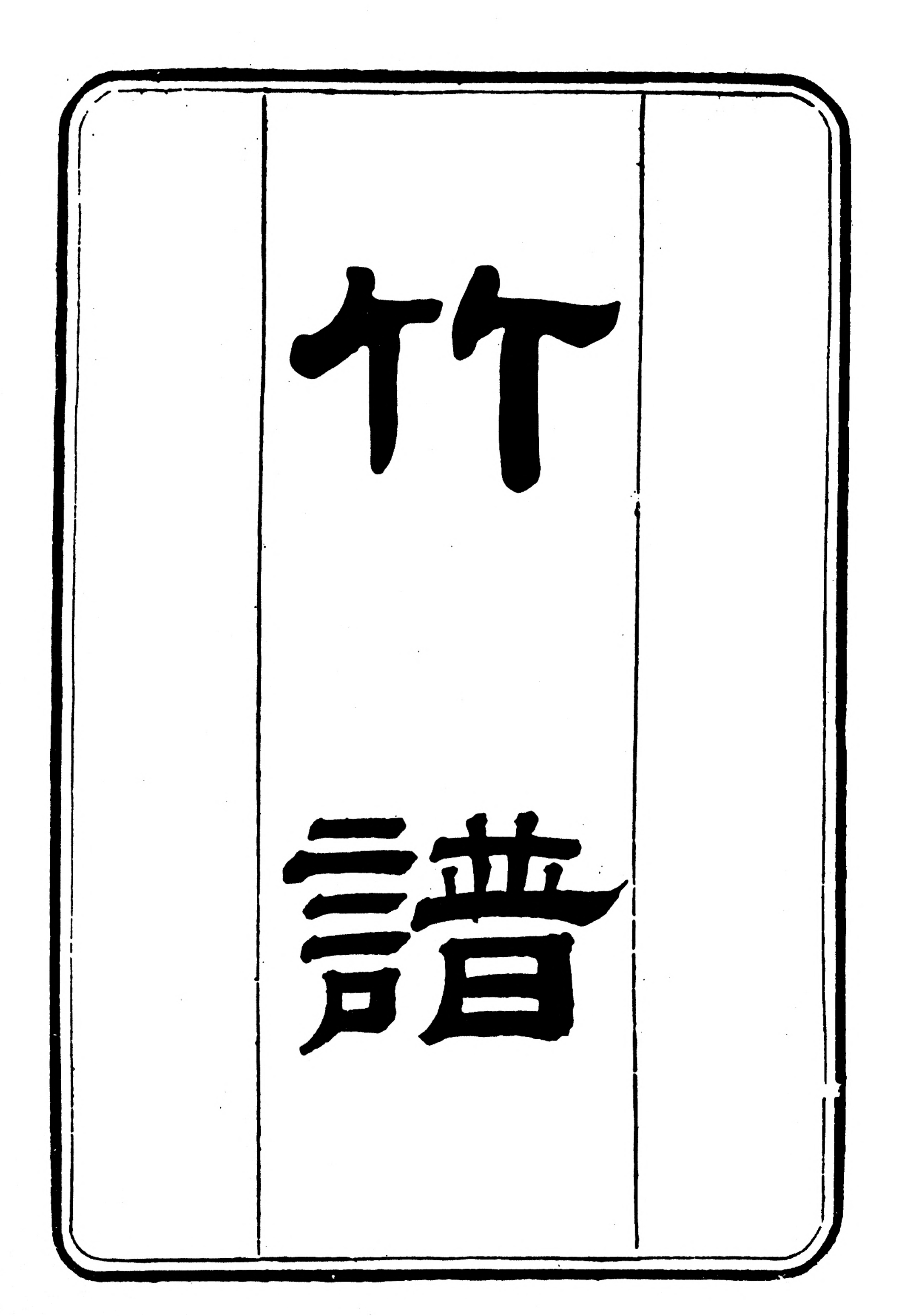

何其仁

十六圖中集諸家之法備各蘭之體真筆花生於硯晚譜衆香以爲國用刻群芳豈復有與衆艸爲伍之嘆哉

綉水王槩跋於今幽軒

竹譜

青在堂竹譜上冊目

畫竹淺說 十三則

畫竹起手發竿點節式 九則

發竿式 五則

新篁斜墜嫩枝

出梢式 二則

新篁解籜右梢

新篁解籜左梢

安根式 三則

下截見根

根下苔草

根下泉石

青在堂畫竹淺說

畫法源流

李息齋竹譜自謂寫墨竹。初學王澹遊。得黃華老人法。黃華乃私淑文湖州。因覓湖州眞蹟窺其奧妙。更欲追求古人鉤勒著色法。上自王右丞蕭協律李頗黃筌崔白吳元瑜諸人。以爲與可以前惟習尚鉤勒著色也。有云五代李氏描牕上月影創寫墨竹考孫位張立墨竹已擅名於唐自不始於五代山谷云吳道子畫竹不加丹青已極形似意墨竹卽始於道子

二者則唐人兼善之至文湖州出始專寫墨竹不異杲日當空爝火俱息師承其法歷代有人卽東坡同時猶北面事之其時師湖州者並師東坡一燈分焰照耀古今金之完顏樗軒元之息齋父子自然老人樂善老人明之王孟端與夏仲昭眞一花五葉燈燈相續故文湖州李息齋丁子卿各立譜以傳厥派可謂盛矣至若宋仲溫畫硃竹程堂畫紫竹解處中畫雪竹完顏亮畫方竹又出乎諸譜之別派若禪宗之有散聖焉

畫墨竹法

畫竹必先立竿。立竿留節稍頭須短至中漸長至根又漸短忌擁腫近枯近濃均長均短竿要兩邊如界節要上下相承。勢如半環又如心字無點去地五節。則生枝葉畫葉須墨飽一筆便過不宜凝滯其葉自然尖利不桃不柳輕重手相應个字必破入字筆必分結頂葉要枝攢鳳尾左右顧盼齊對均平枝枝著節葉葉著枝風晴雨露各有態度翻正掩仰各有形勢。轉側低昂各有意理當盡心求之自得其法若一

枝不妥一葉不合則爲全璧之玷矣

位置法

墨竹位置幹節枝葉四者若不由規矩徒費工夫終不能成畫凡濡墨有深淺下筆有重輕逆順往來須知去就濃淡麁細便見榮枯生枝布葉須相照應山谷云生枝不應節亂葉無所歸須筆筆有生意面面得自然四面團欒枝葉活動方爲成竹然古今作者雖多得其門者或寡不失之於簡略則失之於繁雜或根幹頗佳而枝葉謬誤或位置稍當而向背乖方

或葉似刀截或身如板束麁俗狼籍不可勝言其間縱有稍異常流僅能盡美至於盡善良恐未暇獨文湖州挺天縱之才比生知之聖筆如神助妙合天成馳騁於法度之中逍遙於塵垢之外從心所欲不踰準繩後之學者勿陷於俗惡知所當務焉

畫竿法

畫竿若只畫一二竿則墨色且得從便若三竿之上前者色濃後者漸淡若一色則不能分別前後矣後稍至根雖一節節畫下要筆意貫穿全竿留節根梢

宜短中漸放長每竿須要墨色勻停行筆平直兩邊圓正若擁腫偏邪墨色不勻間有麁細枯濃及節空勻長勻短皆竹法所忌斷不可犯頗見世俗用蒲絟槐皮或疊紙濡墨畫竿無問根梢一樣麁細又且板平全無圓意但堪發笑不宜倣效

畫節法

立竿既定畫節爲最難上一節要覆蓋下一節下一節要承接上一節中雖斷意要連屬上一筆兩頭放起中間落下如月少彎則便見一竿圓混下一筆看

上筆意趣承接不差自然有連屬意不可齊大不可齊小齊大則如旋環齊小則如壘板不可太彎不可太遠太彎則如骨節太遠則不相連屬無復生意矣

畫枝法

畫枝各有名目生葉處謂之丁香頭相合處謂之雀爪直枝謂之釵股從外畫入謂之垜疊從裡畫出謂之迸跳下筆須要遒健圓勁生意連綿行筆疾速不可遲緩老枝則挺然而起節大而枯瘦嫩枝則和柔而婉順節小而肥滑葉多則枝覆葉少則枝昂風枝

雨枝觸類而長亦在臨時轉變不可拘於一律也尹白鄭王隨枝畫節既非常法今不敢取

畫葉法

下筆要勁利實按而虛起一抹便過少遲留則鈍厚不銛利矣然寫竹者此爲最難虧此一功則不復爲墨竹矣法有所忌學者當知麄忌似桃細忌似柳一忌孤生二忌並立三忌如乂四忌如井五忌如手指及似蜻蜓露潤雨垂風翻雪壓其反正低昻各有態度不可一例抹去如染皁絹無異也

勾勒法

先用柳炭將竹竿朽定再分左右枝梗然後用墨筆鈎葉葉成始依所朽竿枝與節一一畫出俾枝頭鵲爪畫與葉連要穿釵躱避方見層次竿之前後墨分濃淡鈎出前宜濃後宜淡此乃勾勒竹法其陰陽向背立竿寫葉與墨竹法同可類推之

畫墨竹總歌訣

黃老初傳用勾勒東坡與可始用墨李氏竹影見橫牕息齋夏呂皆體一幹篆文節邈隸枝草書葉楷銳

傳來筆法何用多四體須當要熟備絹紙佳墨休稠
筆毫純勿開頭來下筆時意在先葉葉枝枝一幅週
分字起个字破疎處疎墮處墮中切記莫糊塗疎
處須當枝補過風竹勢幹挺然墮處逆幹須偏烏鴉
驚飛出林去雨竹橫眠豈兩般晴竹體人字排嫩一
叠老兩叙先將小葉枝頭起結頂還須大葉來寫露
竹雨彷彿晴不傾雨不足結尾露出一梢長穿破个
字枝頭曲寫雪竹貼油袱久雨枝下垂伏染成鉅齒
一般形揭去油袱見氷玉一寫法識竹病筆高懸勢

要俊心意疎懶切莫為精神魂魄俱安靜忌杖鼓忌對節忌挾籬忌邊壓井字蜻蜓人手指骨眼桃葉并柳葉下筆時莫要怯須遲疾心暗訣寫來敗筆積成堆何怕人間不道絕老幹參長稍拂歷氷雪操金玉風晴雨雪月烟雲歲寒高節藏胸腹湘江景淇園趣娥皇詞七賢句萬竿千畝總相宜墨客騷人遭際遇

畫竿訣

竹幹中長上下短只須彎節不彎竿竿竿點節休排比濃淡陰陽細審觀

點節訣

竿成先點節濃墨要分明偃仰須圓活枝從節上生

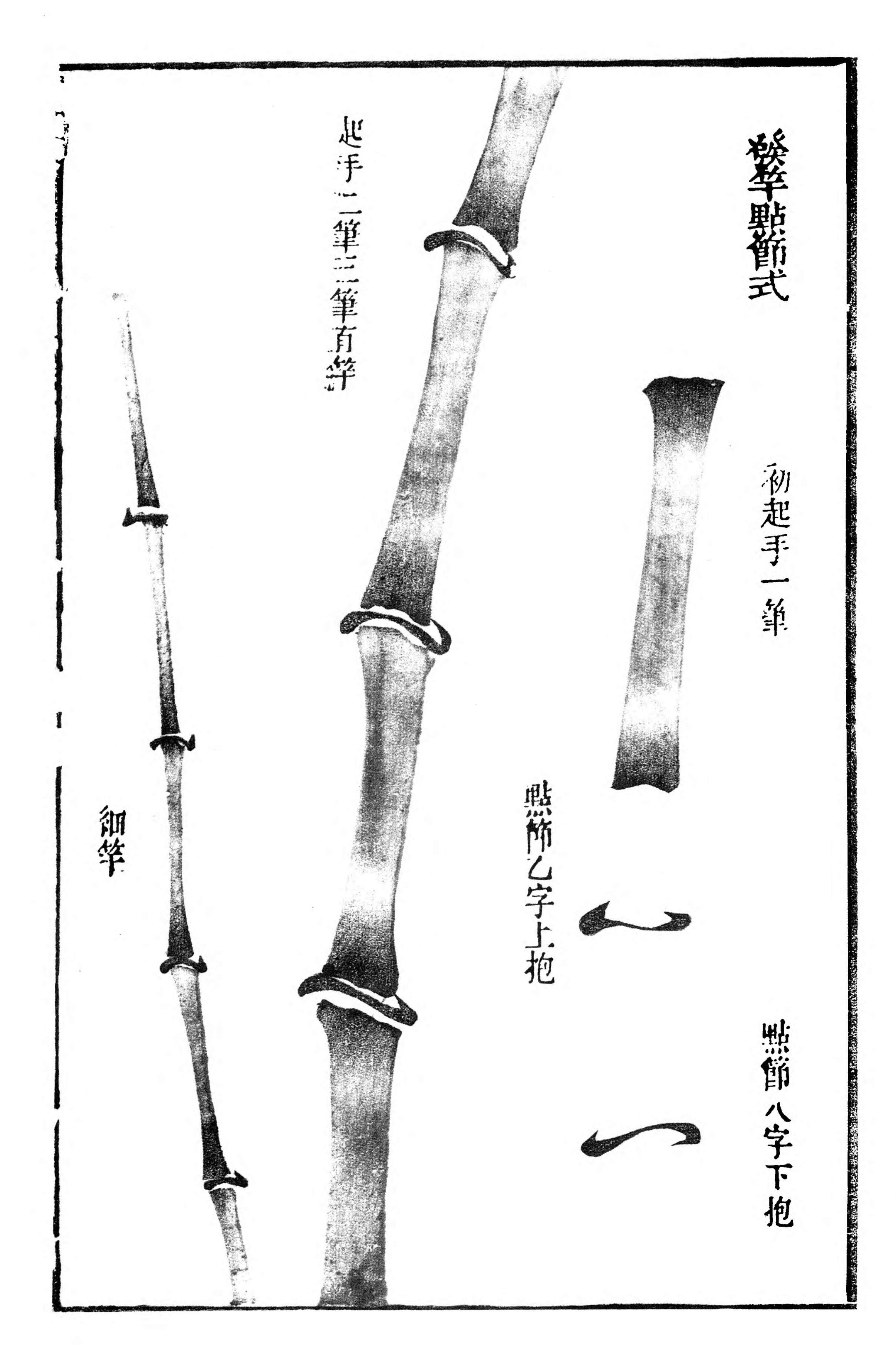
安枝訣

安枝分左右切莫一邊偏鵲爪添枝杪全形見筆端

畫葉訣

畫竹之訣惟葉最難出於筆底發之指端老嫩須別陰陽宜參枝先承葉葉必掩竿葉葉相加勢須飛舞孤一迸二攢三聚五春則嫩篁而上承夏則濃陰以下俯秋冬須具霜雪之姿始堪與松梅而爲伍天帶

晴分偃葉而偃枝霽帶雨分墜枝而墜葉順風不一字之排帶雨無人字之列所宜掩映以交加最忌比聯而重疊欲分前後之枝宜施濃淡其墨葉有四忌兼忌排偶尖不似蘆細不似柳三不似川五不似手葉由一筆以至二三重分疊个還須細安間以側葉細筆相攢使比者破而斷者連竹先立竿生枝點節考之前人俱傳口訣竹之法度全在乎葉因增舊訣爲長歌用廣前人之法則

發竿點節式
初起手一筆
點節乙字上抱
點節八字下抱
起手二筆三筆有竿
細竿

斷竿

解籜

直竿帶曲

發竿式
根下竹胎
垂梢

露根

根下筍鞭

橫竿

生枝式

起手鹿角枝

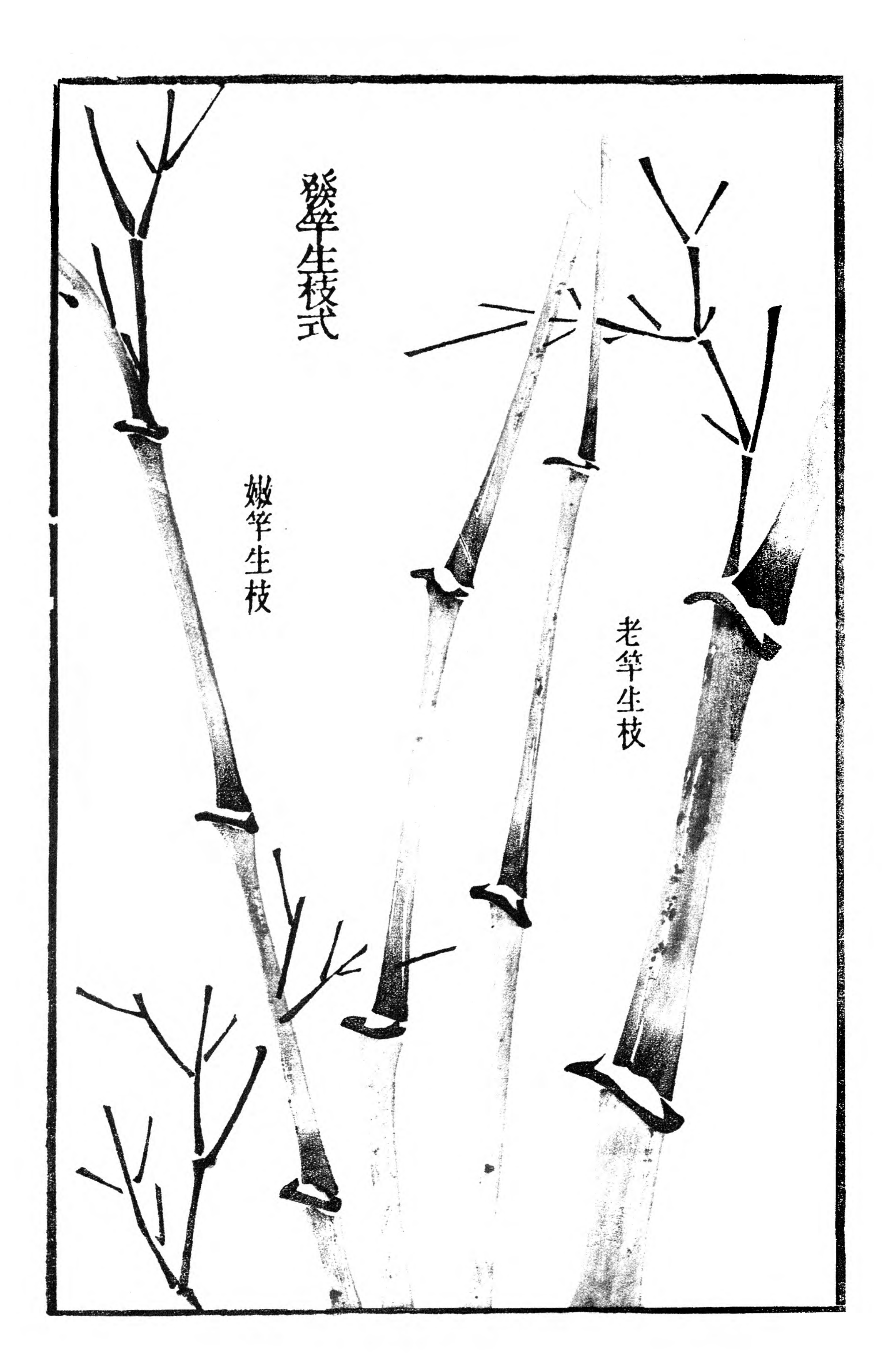
頂梢生枝

魚骨枝

鵲爪枝

左右生旁枝

根下生枝

發竿生枝式
老竿生枝
嫩竿生枝

双竿生枝

細條生枝

布仰葉式
一筆横舟
三筆飛雁
一筆偃月
三筆金魚尾
二筆魚尾

四筆交魚尾

五筆交魚附尾

六筆交雁

布偃葉式
一筆片羽
三筆个字
二筆燕尾
四筆驚鴉

四筆落雁

五筆飛燕

七筆破双个字

筆破分字

疊分字

結頂式
布葉生枝結頂

嫩葉出梢結頂

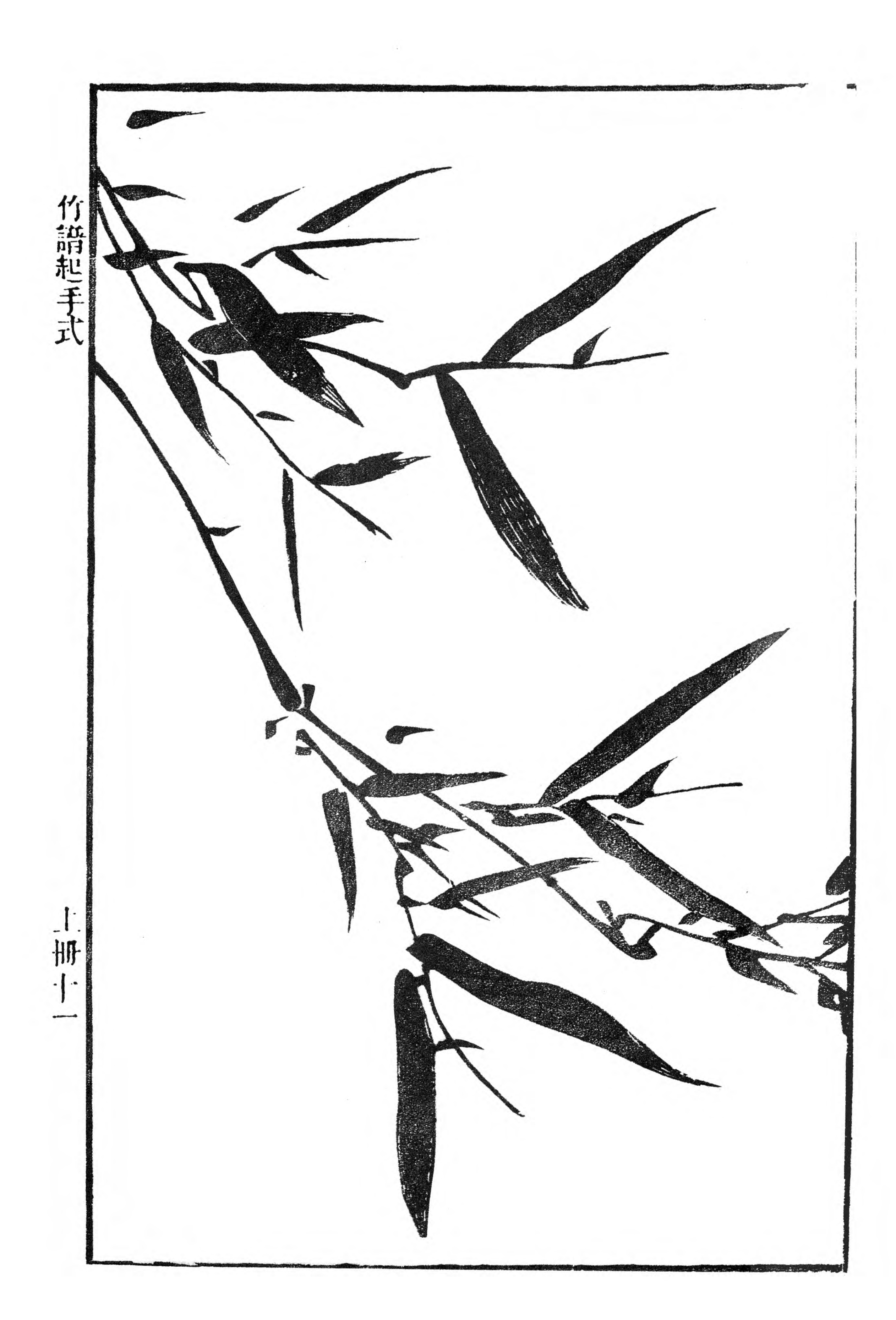
垂梢式

通梢大小二梢

橫梢式

新篁斜墜嫩枝

竹譜起手式
上冊十一

出梢式
新篁解籜右梢

新篁解籜左梢

安根式
根下出草泉石
下截見根

靑在堂竹譜下册目

柔枝帶雨 學歸文休画法　醒園祠

清影搖風 臨王孟端

新梢出牆 仿陳橫崖筆法

龍孫脫穎 臨文與可新篁圖

雲根玉立 仿盛雲浦竹石蒼潤法

瀟灑臨風 擬樂善老人筆意

湘江遺怨 擬蕭協律画法

迎風取勢 仿夏仲昭風竹

飛白傳神 學介軒老人

露凝寒葉 臨柯庭試畫

雲壓銀梢 仿觧處中

鳳枝吟月 學僧楞軒筆

天矯超霞 雪松老人臨宋仲温朱竹

凊節凌秋 學史端本雲行水湧之趣

修筠抱節 趙元靖學蘇長公放筆

高竿垂綠 仿吳元瑜

畫竹具字法之四體幹勁直如篆節披趯如隸枝繼橫如草葉整齊如真竹雖畫則亦字矣墨竹不始于與可東坡出與可東坡始各擅其長有謂與可畫竹是左氏東坡郤類莊子畢之奧妙又合乎古文然則畫竹胸無成竹固不可若胸無文字亦不可今芥子園之編定竹譜故予前已起手式一如作字四體之有八法此全圖已先剏輯屬予釐正加以刪補至其筆之類左類莊識者自能區別予不敢居胡氏之添傳亦不欲蹈郭子之註莊也

辛巳竹醉日繡水王蓍識

虛心友石

瑕竿比玉

瀟洒臨風

新篁解籜

影横出墻

濃葉垂煙

雲根玉立

白竿隱霧

迎風取勢

輕筠滴露

清節凌秋

清影搖風

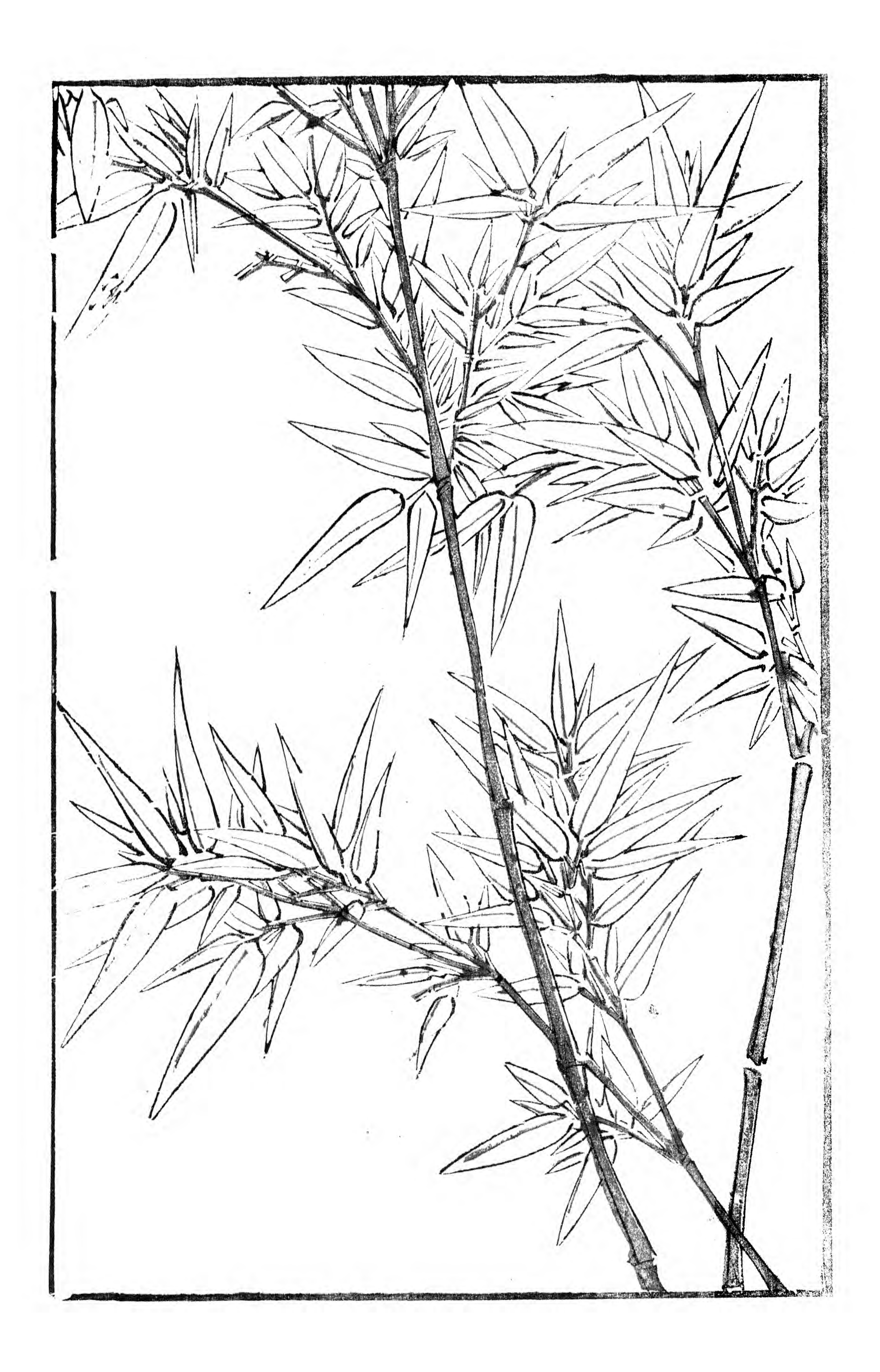

直節干霄

垂枝帶雨

湘江遺怨

露滌寒葉

飛白傳神

龍孫脫穎

雪壓銀梢

鳳枝吟月

天鶴題客

交幹拂雲

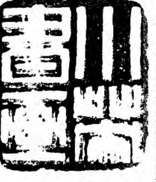

修筠抱節

譜

梅菊譜序

筆墨之重不重於名冠一時而重於神留千古猶人之不貴於邀譽一朝而貴於範圍奕世也自有圖畫以來代有名家世多奇筆然不過擅一長精一技而巳未有如繡水王先生三

昆季抱筆墨之絕技有如此者詩文字畫皆爲豐歲之珍饑年之粟笠翁山水譜實三先生成之刋行已久世之山人墨士獲之如暗室一燈已大有裨於後進矣乃於莫愁湖邊唫眺之暇復集綢手草蟲花卉譜若干卷

噫非抱筆墨之全技者能若是邪兹復覽梅菊一冊不覺擊節稱快因悟古名人咏梅菊之作何詩非畫而三先生譜梅菊之筆何畫非詩雖按古法實出新裁蒼古曲折活潑蕭疎不特泠韻晚香襲襲動人更一種意在

筆先神遊境外之玅眞前無古人而
後無來者矣吾知此刻一出紙貴三
都世之取法於斯者何患不名冠一
將而神留千古哉
康熈辛巳菊月雄州余椿題於秦淮
書舍

青在堂畫梅淺說

畫法源流

唐人以寫花卉名者多矣。尚未有專以寫梅稱者。于錫有雪梅野雉圖。乃用於翎毛上。梁廣作四季花圖而梅又雜於海棠荷菊間。李約始稱善畫梅。其名亦不大著。至五代滕昌祐、徐熙畫梅。皆鉤勒着色。徐崇嗣獨出己意。不用描寫。以丹粉點染。爲沒骨畫。陳常變其法。以飛白寫梗。用色點花。崔白專用水墨。李正臣不作桃李浮豔。寫意寫梅。深得水邊林下之致。故

獨擅專長釋仲仁以墨漬作梅釋惠洪又用皂子膠
寫于生綃扇上照之儼然梅影後人因之盛作墨梅
米元章晁補之湯叔雅蕭鵬搏張德琪俱專工寫墨
獨楊補之不用墨漬創以圈法鐵梢丁橛清淡勝于
傳粉嗣之者徐禹功趙子固王元章吳仲圭湯仲正
釋仁濟仁濟自謂用心四十年作花圈始圓耳外此
則茅汝元丁野堂周密沈雪坡趙天澤謝佑之爲宋
元間之寫梅著名者汝元世稱專家佑之但傳色濃
厚學趙昌而不臻其妙也明代諸公尤多善此未分

厥派各擅一長不暇標舉唐宋以來畫梅之派有四惟鉤勒著色者最先其法創於于錫至滕昌佑而推廣之徐熙始極其妙也用色點染者爲沒骨畫創於徐崇嗣繼之者代不乏人至陳常一又變其法點墨者創於崔白演其法于釋仲仁米晁諸君相效成風極一時之盛圈白花頭不用著色創於楊補之吳仲圭王元章推其法眞橫絶一世考畫梅之法其源流亦不外乎是矣。

楊補之畫梅法總論

木清而花瘦。梢嫩而花肥。交枝而花繁纍纍。分梢而萼踈蕊踈。立幹須曲如龍。勁如鐵。發梢須長如箭。短如戟。上有餘則結頂。地若窄而無盡。若作臨崖傍水。枝怪花踈。要含苞半開。若作梳風洗雨。枝開花茂。要離披爛熳。若作披烟帶霧。枝嫩花嬌。要含笑盈枝。若作臨風帶雪。低回偃折。要幹老花稀。若作停霜映日。森空峭直。要花細香舒。學者須先審此梅有數家之格。或踈而嬌。或繁而勁。或老而媚。或清而健。豈可言盡哉。

湯叔雅畫梅法

梅有幹有條有根有節有刺有蘚或植園亭或生山巖或傍水邊或在籬落生處既殊枝體亦異又花有五出四出六出之不同大抵以五出爲正其四出六出者名爲棘梅是稟造化過與不及之偏氣耳其爲根也有老嫩有曲直有踈密有停勻有古恠其爲梢也有如斗柄者有如鐵鞭者有如鶴膝者有如龍角者有如鹿角者有如弓梢者有如釣竿者其爲形也有大有小有背有覆有偏有正有彎有直其爲花也

有椒子。有蝌眼。有含笑有開有謝有落英其形不一。其變無窮。欲以管筆寸墨。寫其精神。然任合乎道理。以爲師承。演筆法於常時。凝神氣於胸臆。思花之形勢想體之奇偏。筆墨顛狂。根柄旋播。發枝梢如羽飛。疊花頭似品字。枝分老嫩。花按陰陽。蕊依上下梢度長短。花必粘一丁。丁必綴枝上枝必抱枯木枯木必塗龍鱗。龍鱗必向古節。兩枝不並齊。三花須鼎足。發丁長點鬚短高梢小花勁蕚尖處不冗。九分墨爲枝梢十分墨爲蒂枝枯處令其意閒。枝曲處令其意靜

是剪瓊鏤玉之花現蟠龍舞鳳之幹如是方寸即孤山也庾嶺也虬枝瘦影皆自吾揮毫濡墨中出矣何慮其形之衆何畏其變之多也耶

華光長老畫梅指迷

凡作花蕚必須丁點端楷丁欲長而點欲短鬚欲勁而蕚欲尖丁正則花正丁偏則花偏枝不可對發花不可並生多而不繁少而不虧枝枯則欲其意稠枝曲則欲其意舒花須相合枝須相依心欲緩而手欲速墨須淡而筆欲乾花須圓而不類杏枝欲瘦而不

類柳。似竹之清如松之實斯成梅矣

畫梅體格法

疊花如品字交枝如又字交木如極字結梢如爻字花分多少則花不繁枝有細嫩而枝不惟枝多而花少言其氣之全也枝老而花大言其氣之壯也枝嫩而花細言其氣之微也有高下尊卑之別有大小貴賤之辨有踈密輕重之象有間闊動靜之用枝不得並發花不得並生眼不得並點木不得並接枝有文武剛柔相合花有大小君臣相對條有父子長短不

同蕊有夫妻陰陽相應其致不一當以類推之

畫梅取象說

梅之有象由制氣也花屬陽而象天木屬陰而象地而其故各有五所以别奇偶而成變化蔕者花之所自出象以太極故有一丁房者華之所自彰象以三才故有三點萼者花之所自起象以五行故有五葉鬚者花之所自成象以七政故有七莖謝者花之所自究復以極數故有九變此花之所自出皆陽而成數皆奇也根名梅之所自始象以二儀故有二體木

者。梅之所自放、象以四時、故有四向、枝者梅之所自成。象以六爻、故有六成、梢者梅之所自備、象以八卦故、有八結、樹者梅之所自全、象以足數、故有十種、此木之所自出、皆陰而成數、皆偶也、不惟如此、花正開者、其形規、有至圓之象、花背開者、其形矩、有至方之象。枝之向下、其形俯、有覆器之象、枝之向上、其形仰、有載物之象、子鬚亦然、正開者、有老陽之象、其鬚七、謝者、有老陰之象、其鬚六、半開者、有少陽之象、其鬚三、半謝者、有少陰之象、其鬚四、蓓蕾者、有天地未分

之象體類未形其理已著故有一丁二點而不加三點者天地未分而人極未立也花蕚者天地始定之象陰陽既分盛衰相替包含衆象皆有所自故有八結九變以及十種而取象莫非自然而然也

一丁

其法須是丁香之狀貼枝而生一左一右不可相竝丁點須要端揖有力無令其偏丁偏即花偏矣

二體

謂梅根也其法恨不獨生須分爲二一大一小以別

陰陽一左一右。以分向背。陰不可加陽。小不可加大。然後爲得體。

三點

其法貴如丁字。上闊下狹。兩邊者連丁之狀。向兩角。中間者據中而起。蔕蔓、不可、不相接。亦不可斷續也。

四向

其法有自上而下者。有自下而上者。有自右而左者。有自左而右者。須布左右上下取焉。

五出

其法須是不尖不圓隋筆而偏分折如花開七分則全露如半開則見其半正開者則見其全不可無分別也。

六枝

其法有偃枝、仰枝、覆枝、從枝、分枝、折枝。凡作枝之際。須是遠、近、上、下、相、間、而、發。庶有生意也。

七鬚

其法須是勁。其中勁長而無英。側六莖短而不齊。長者乃結子之鬚。故不加英。暾之味酸。短者乃從者之

鬚故加英點瞰之味苦。

八結

其法有長梢短梢嫩梢叠梢交梢孤梢分梢怪梢須是取勢而成隨枝而結若任意而成無體格也。

九變

其法一丁而蓓蕾蓓蕾而蕚蕚而漸開漸開而半折半折而正放正放而爛熳爛熳而半謝半謝而薦酸

十種

其法有枯梅新梅繁梅山梅疎梅野梅官梅園梅江

梅盤梅其木不同不可無別也

畫梅全訣

畫梅有訣。立意爲先。起筆捷疾。如狂如顚。手如飛電。切莫停延。枝柯旋衍。或直或彎。蘸墨濃淡。不許再塡。根無重折。花梢忌繁。新枝似柳。舊枝類鞭。弓梢鹿角。要直如絃。仰成弓體。覆號釣竿。氣條無萼。根直指天。枯宜突眼。助條莫穿。枝不十字。花不全兼。左枝易布。右去爲難。全藉小指。送陣引班。枝留空眼。花着其間。添增其半。花神自完。枝嫩花獨。枝老花慳。不嫩不老

花意纏綿。老嫩依法。分新舊干。鶴膝屈揭。龍鱗老斑。枝宜抱體。梢欲渾全。蕚有三點。當與蒂聯。正蕚五點。背蕚圓圈。枯無重眼。屈莫太圓。花分八面。有正有偏。仰覆開謝。含笑將殘。傾側諸瓣。風梅棄捐。鬧處莫冗。疎處莫閒。花中特異。幽馥玉顏。二花停獨。高頂上安。梢鞭如刺。梨梢似爲。花中錢眼。畫花發端。花鬚排七。健如虎鬚。中長邊短。碎點綴粘。椒珠蠏眼。映趣花妍。聿分輕重。墨用多般。蒂蕚深墨。蘚喜濃烟。嫩枝梢淡。宿枝輕刪。枯樹古體。半墨半乾。刺塡缺庭。鱗向節攢

苞有多名花品亦然身莫失女彎曲折旋遵此模範應作奇觀造無盡意只在精嚴斯爲標格不可輕傳

畫梅枝幹訣

先把梅根分女字大枝小梗節處招花頭各樣塡虛處淡墨行根焦墨稍幹少花頭生幹出缺花枝上再添描氣條直上冲天長切莫添花意自饒

畫梅四貴訣

貴稀不貴繁貴瘦不貴肥貴老不貴嫩貴含不貴開

畫梅宜忌訣

寫梅五要。發幹在先。一要體古。屈曲、多年。二要幹怪。麄細、盤旋。三要枝清。最戒連綿。四要梢健。貴其遒堅。五要花奇。必須媚妍。梅有所忌。起筆不顛。先輩定論着花不黏。枯枝無眼。交枝無潛。樹嫩多刺。枝空花攢枝無鹿角。身無體端。蟠曲無情。花枝冗繁。嫩枝生蘇。梢條一般。老不見古。嫩不見鮮。外不分明。內不顯然筆停竹節。助條上穿。氣條生蔓。蝌眼重聯。枯重眼輕體無女安。枝梢散亂。不抱體彎。風不落英。聚花如拳花不具名。稀亂勻填。其病犯之。皆不足觀。

畫梅三十六病訣

枝成指撚。落筆再塡。停筆作節。起筆不顛。枝無生意。枝無後先。枝老無刺。枝嫩刺連。落花多片。畫月取圓。樹老花繁。曲枝重叠。花無向背。枝無南北。雪花全露。參差積雪。寫景無景。有烟有月。老幹墨濃。新枝墨輕。過枝無花。枯枝無蘚。挑處捲強。圈花太圓。陰陽不分。賓主無情。花大如桃。花小如李。葉條寫花。當扨起蕊。樹輕枝重。花併犯忌。陽花犯少。陰花過取。雙花竝生。二本竝舉。

畫梅起手式

二筆上發嫩梗

三筆下垂嫩梗

二筆下垂嫩梗

三筆上發爲梗

四筆右橫梗

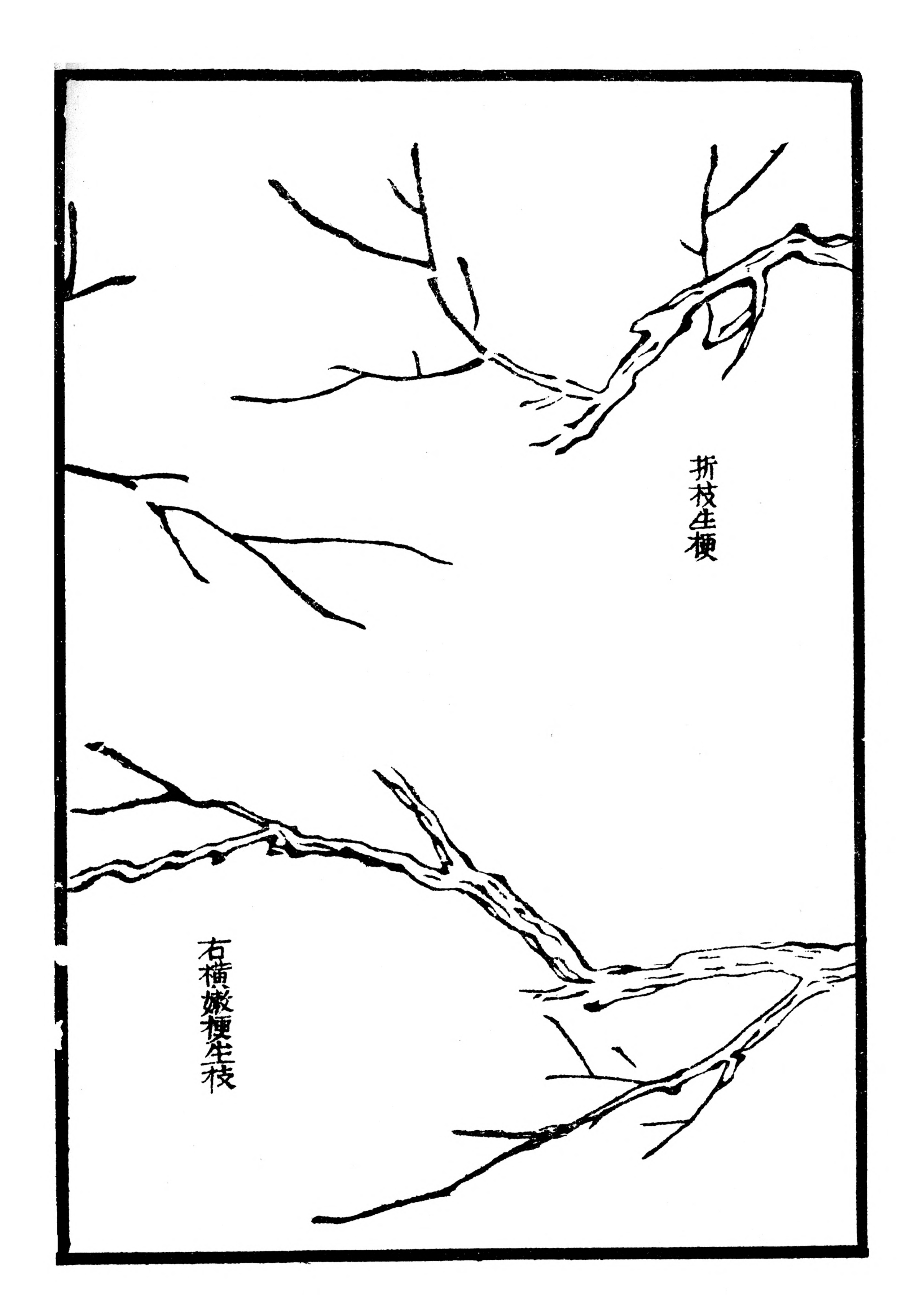
四筆左橫梗

五筆上發梗

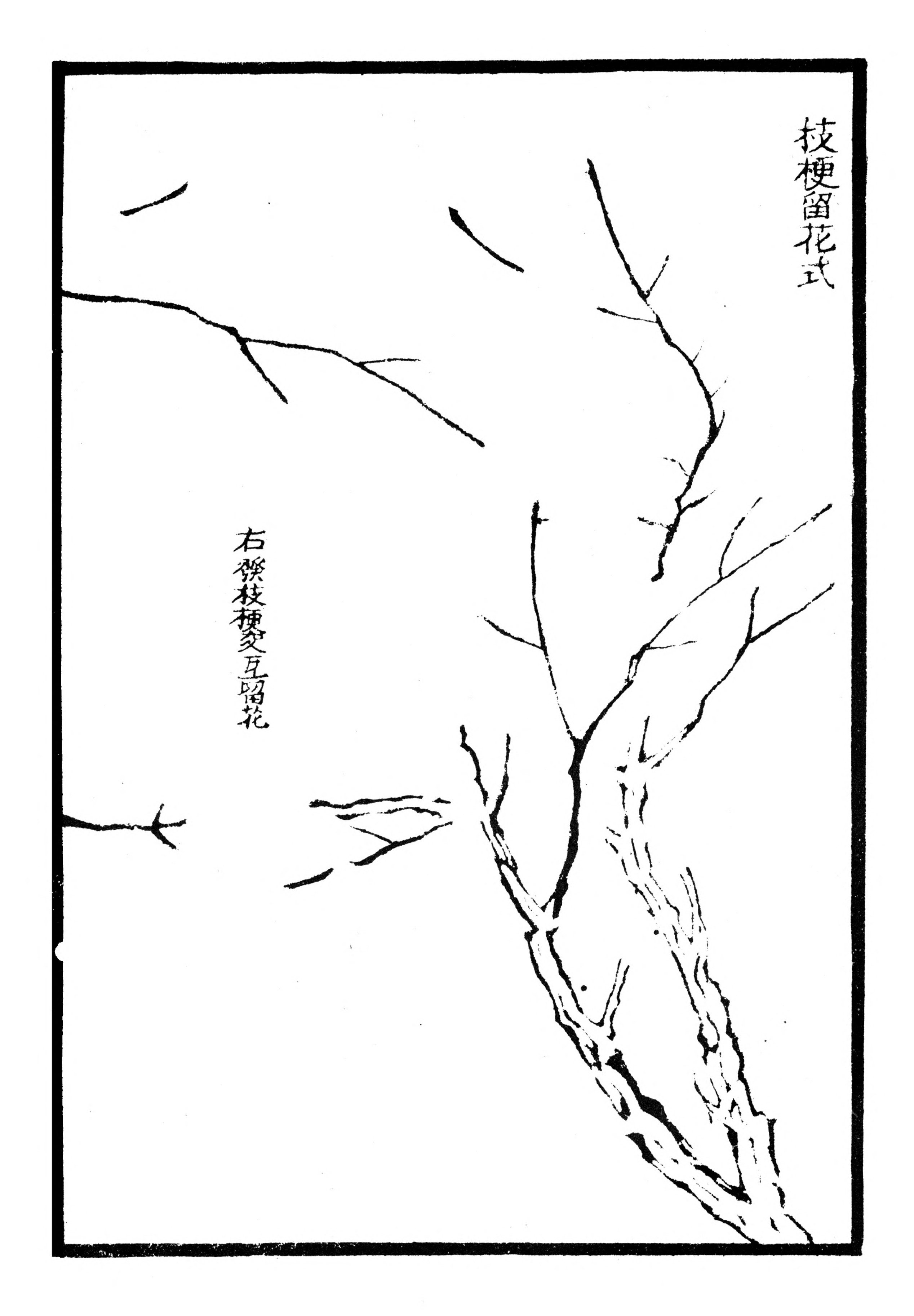

畫梗生枝式
上發嫩梗生枝二法

下垂嫩梢生枝二法

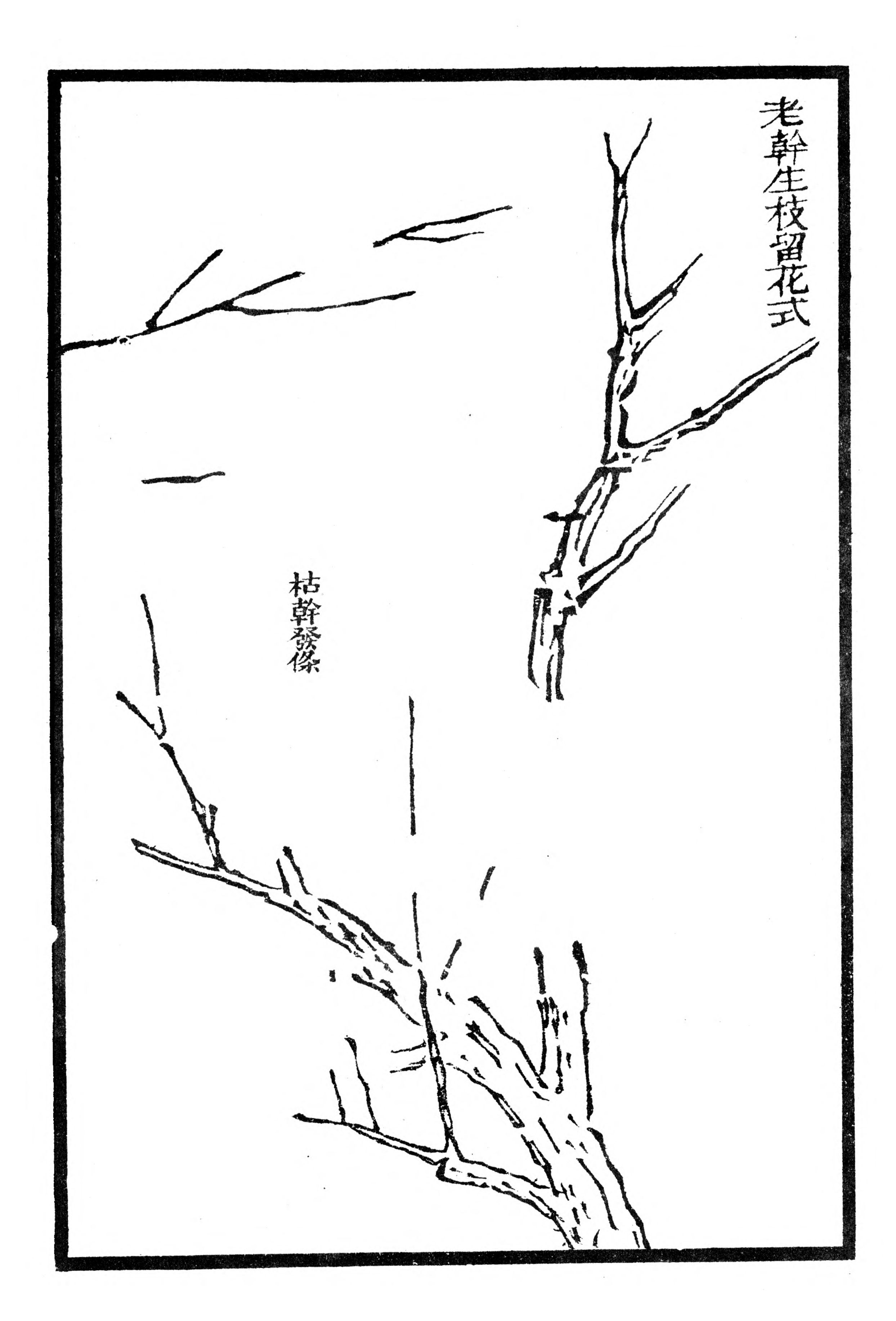
又垂枝

折枝生梗
右横嫩梗生枝

左横嫩梗生枝

枝梗留花式
右發枝梗交互留花

左發枝梗交互留花

老幹生枝留花式
枯幹發條

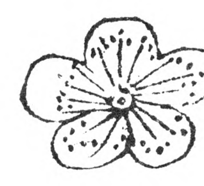
畫根式

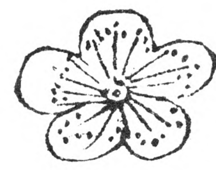
古梅老根

老幹發條

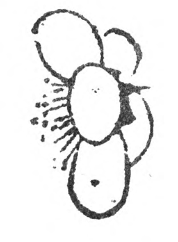
畫花式

正面全放偃仰平側

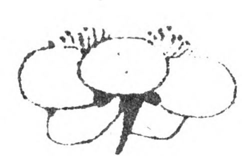

背面全放何仰平側

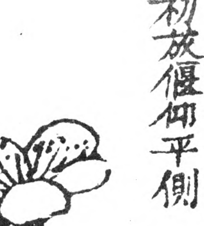

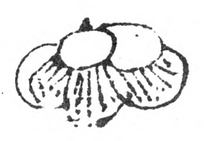

初放偃仰平側

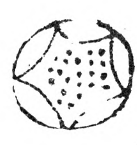
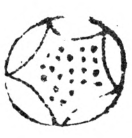

將放並仰反正

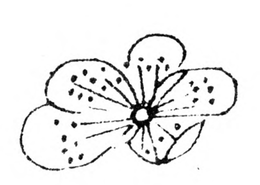

開殘

落瓣

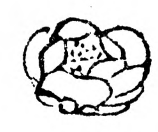

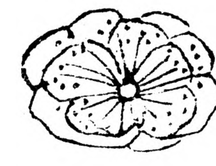
含蕊偃仰反正

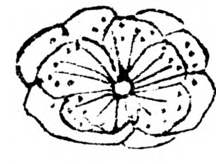

千葉花式

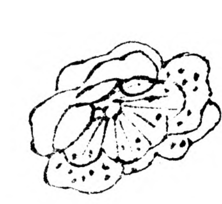
初放偃仰反正

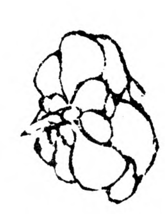

全放偃仰反正

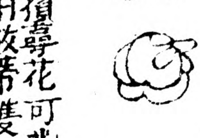

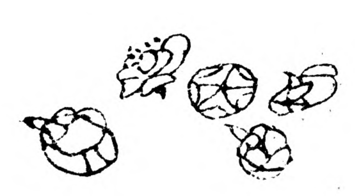

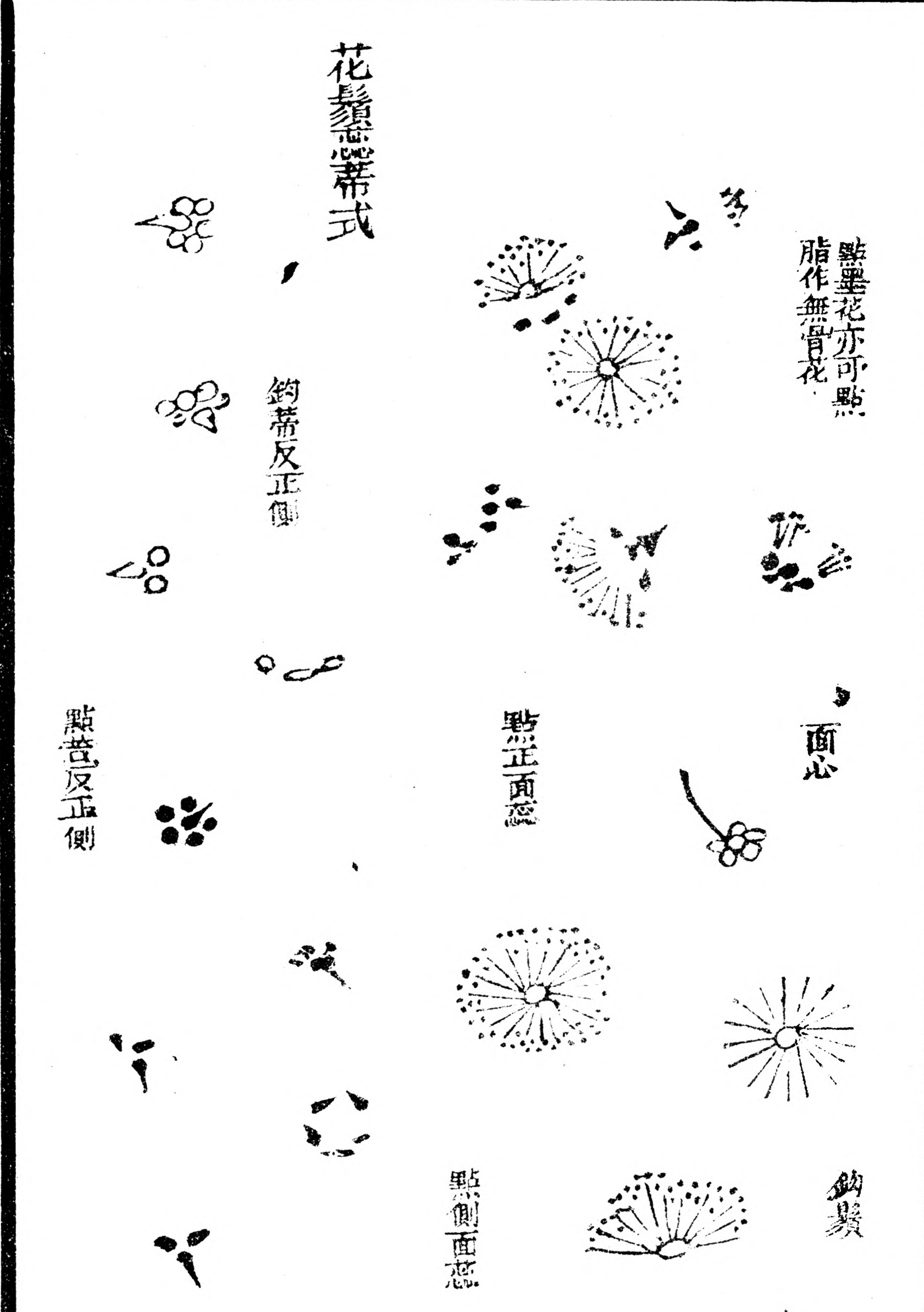

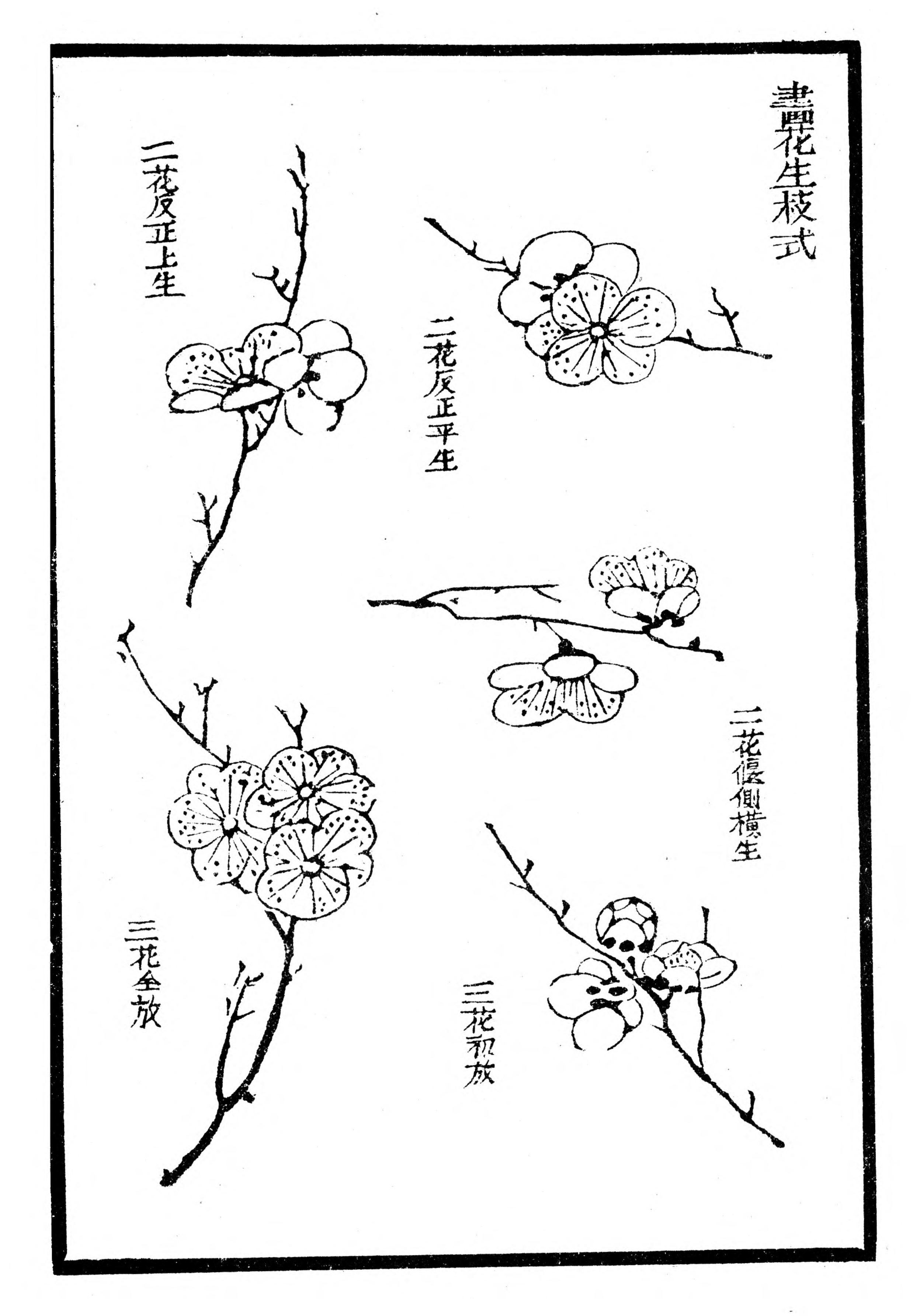

擯𦱕花可背粉染脂用故蔕淩鈎不點暈

花鬚蕊蒂式
點墨花亦可點
脂作無骨花
面心
鈎鬚
點正面蕊
點側面蕊
鈎蒂反正側
點蒂反正側

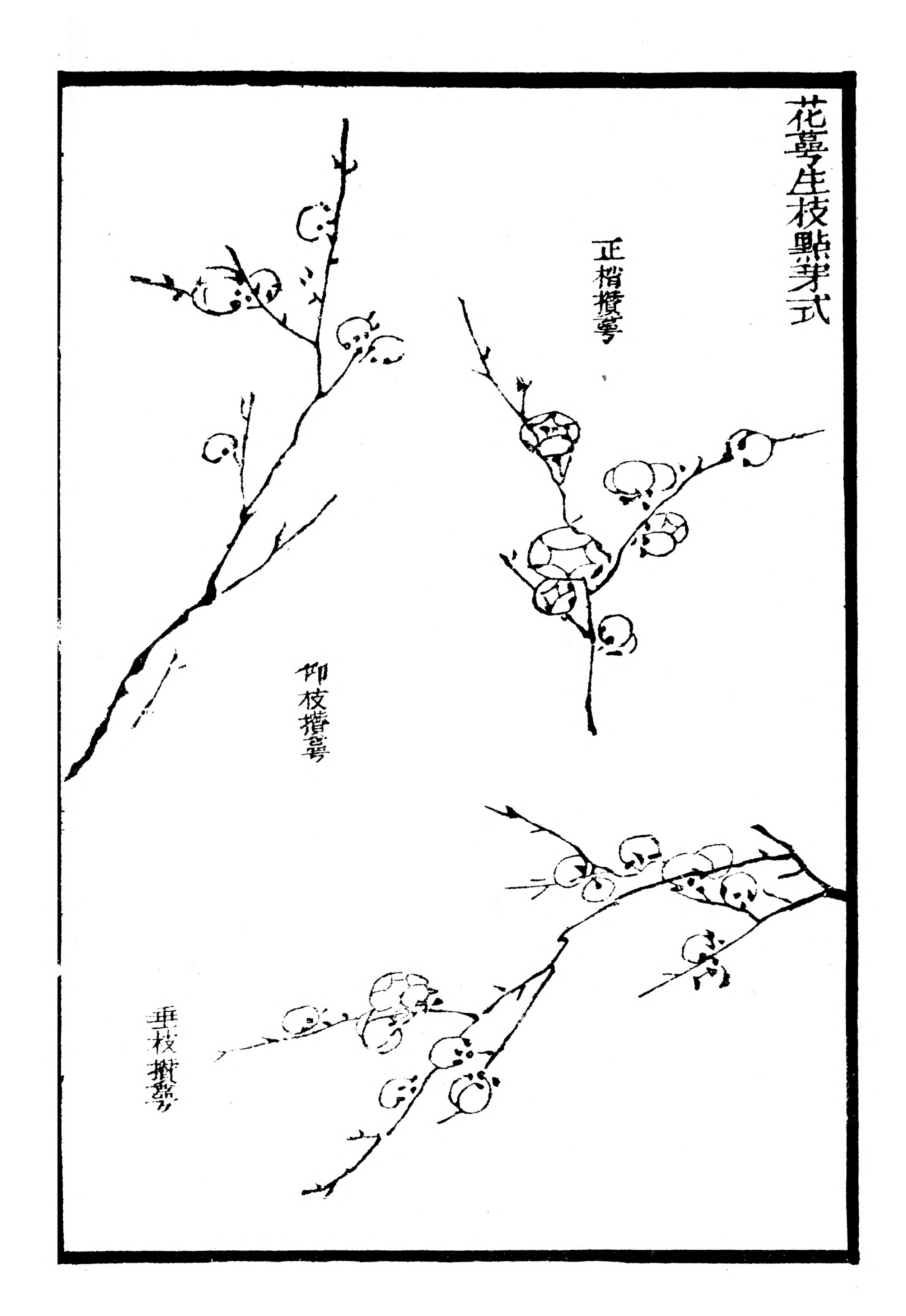
畫花生枝式
二花反正上生
二花反正平生
二花偃側横生
三花全放
三花初放

四花上仰

四花下垂

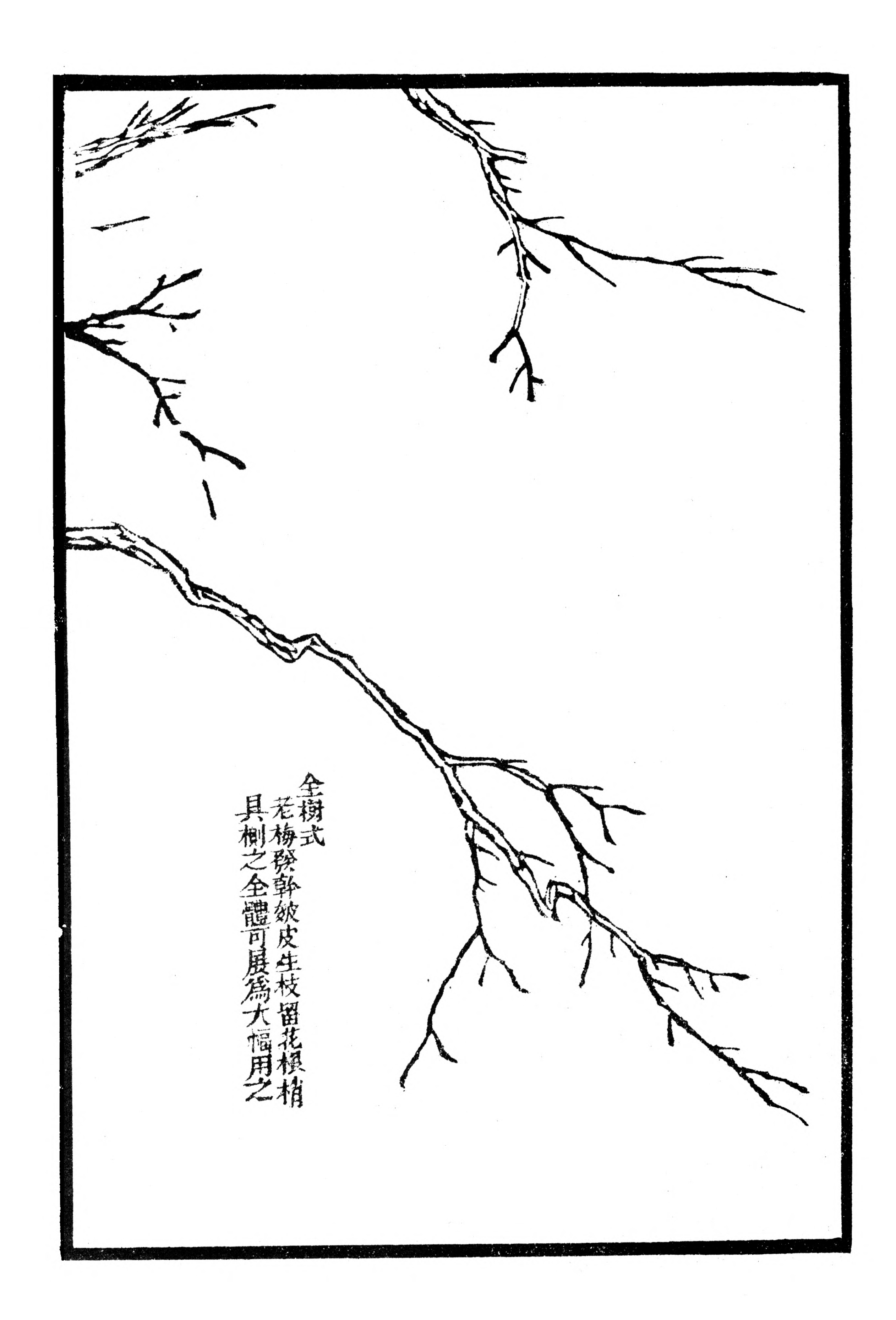
一花先放

兩三花齊放

花蕚生枝點芽式
正梢攢蕚
仰枝攢蕚
垂枝攢蕚

全幹生枝添花式

生枝交互順逆穿插取勢
添花偃仰反正映帶有情

全樹式
老梅發幹皴皮生枝留花根梢
具樹之全體可展爲大幅用之

荒齋築於西湖之西園亭雖小梅菊頗饒每逢花發四方觀者雲集愚昆季數人遞相送客自朝至夕日無寧晷今為是譜盡人工畫則無限幽芳出自文人筆端可供卧遊不勞而逸小圃數枝不足觀矣

西湖沈心友題於竹裏樓

梅之有荅未經風騷收録直至孤山處士品題後始覺聲價頓高不獨宋以前無佳句傳神亦未聞有耑家以筆寫肖也惟水影橫斜月香浮動可出而神形如画奚待施筆墨與脂粉為哉此梅圖二十幅雜琢玉團冰染脂漬墨各備形色以求其臨風映月照夜橫溪之致尚恐刻畫無鹽未免唐突西子肰其暗香疎影溪雪春風四圖擘光山長老已先竊取之

辛巳冬月緝水王著識于莫愁湖邨之索芙軒中

春於老幹半枯處
包畫一枝如許長

顛崖樹倒垂

天然標格小
萼堆紅芳姿
凝白

梅譜

下冊四

旣玉綴而珠離
且冰懸而雹布

絕壁笛聲那得
到只愁斜日凍
蜂知

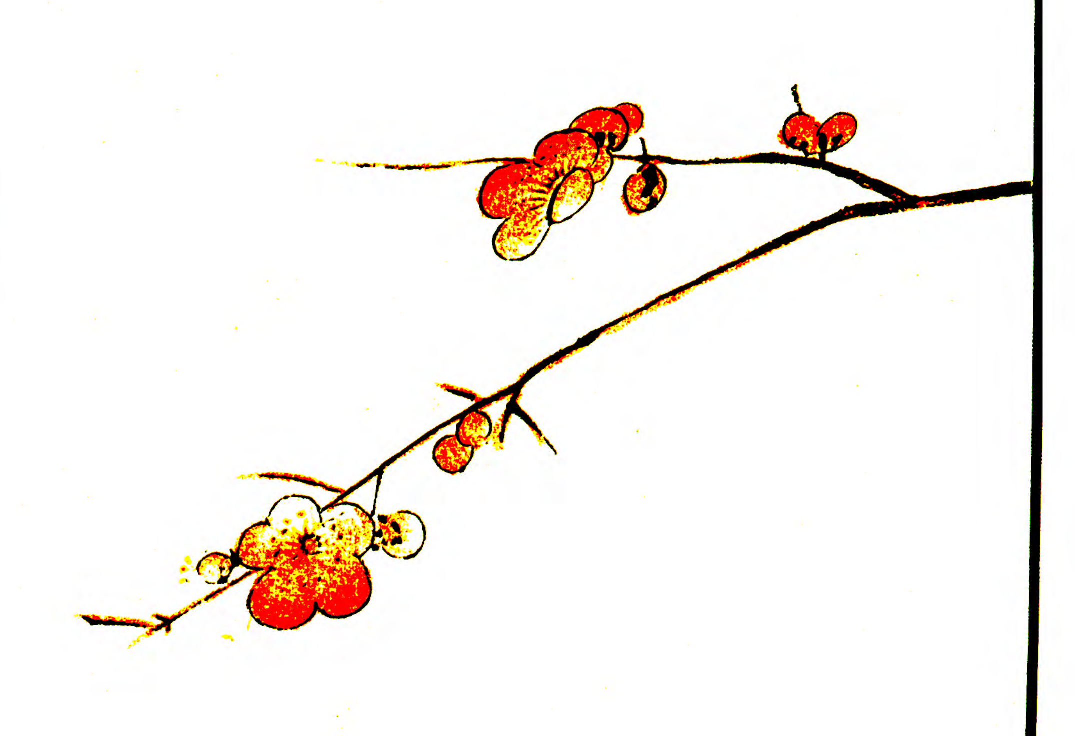

素艶雪凝樹
清香風滿枝

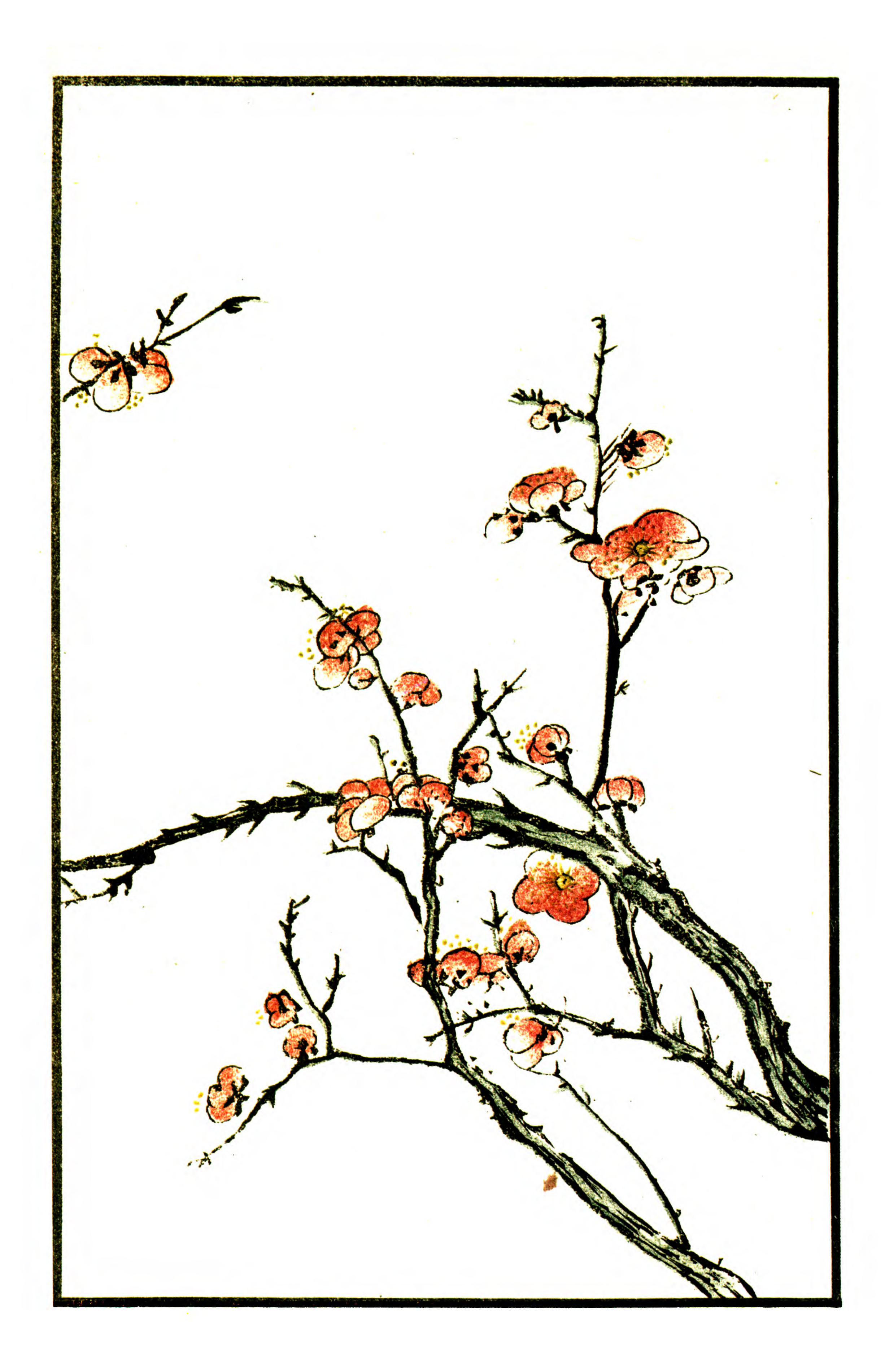

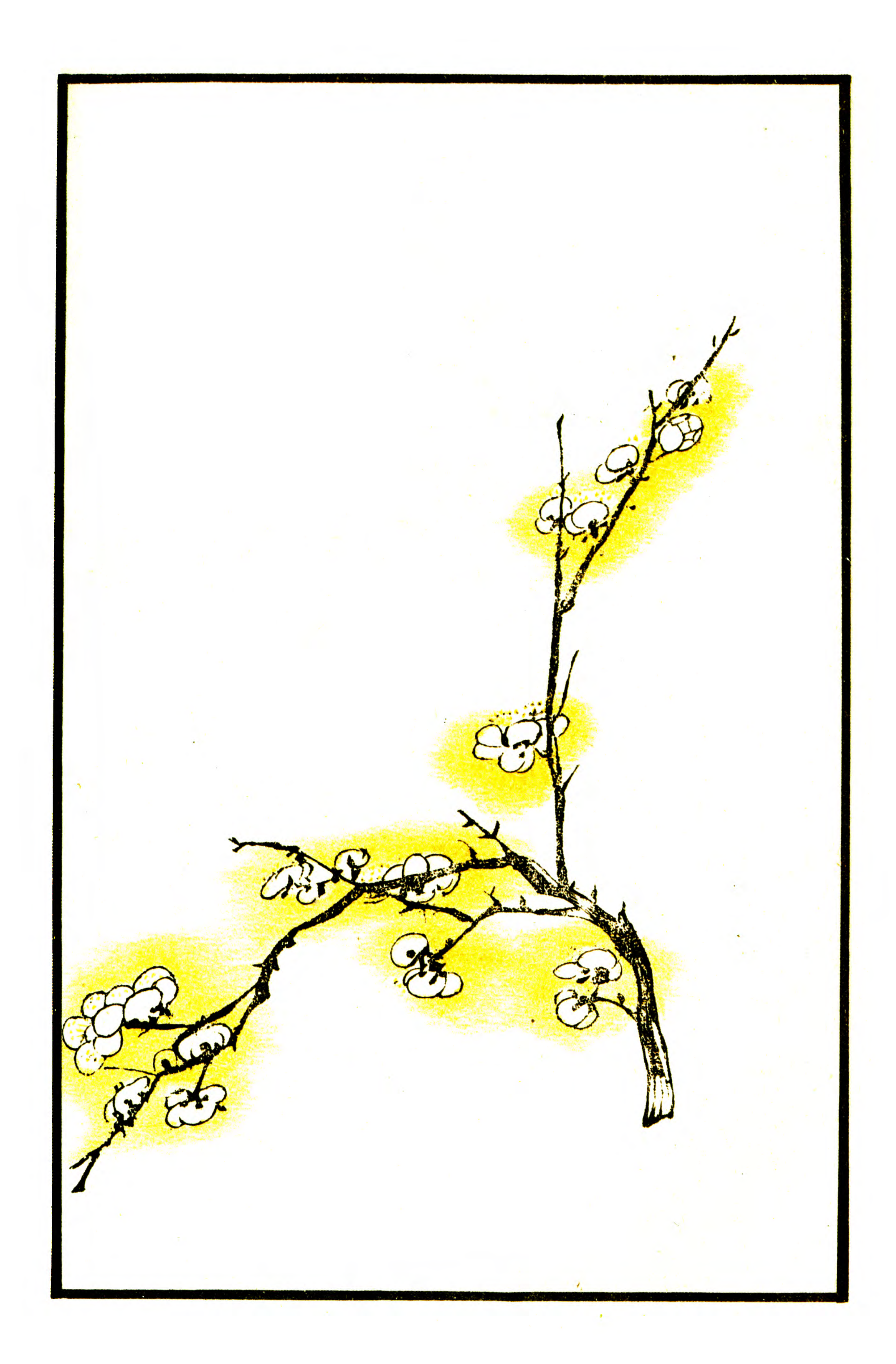

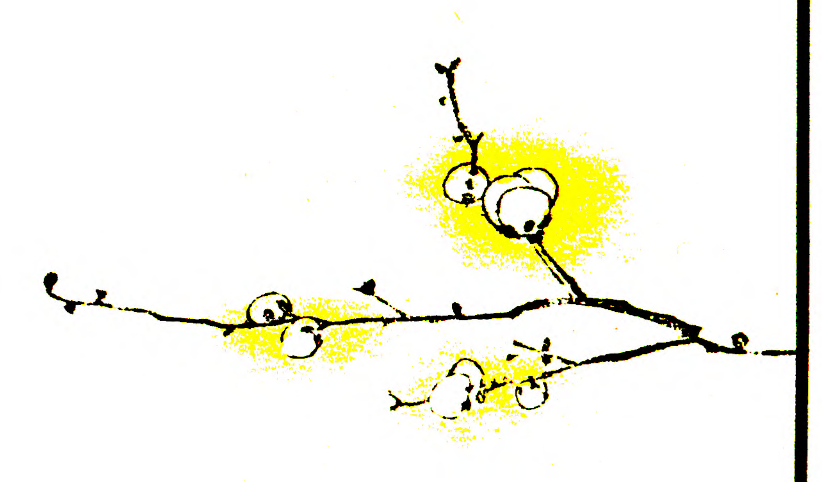
北風爲斷
蜂蝶信凍
雨一洗烟
塵昏

聊贈一枝春

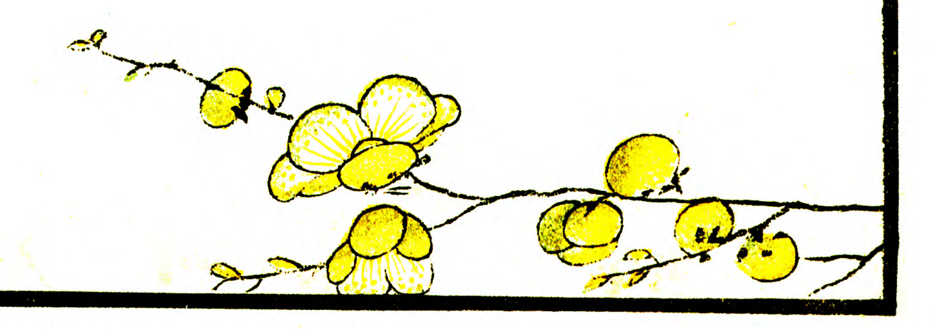

仍作小桃
红杏色
尚餘孤瘦
雪霜枝

老梅偏占陽和向日處凌風發枝先蕊

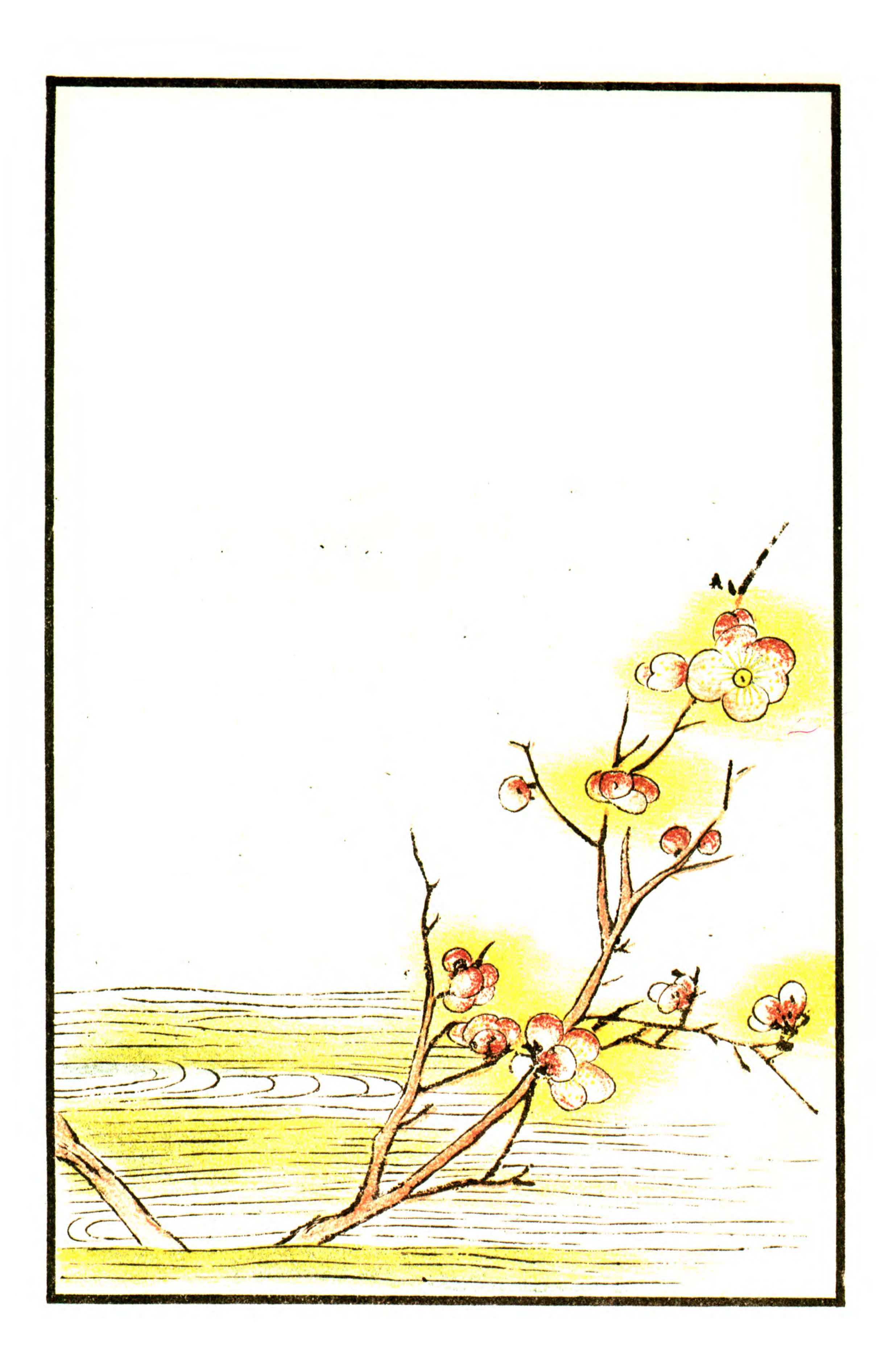

一片香光潑暮霞

梅譜

下冊十五

月浸繁枝香冉〻

玉骨氷姿韻
太孤天教飛
雪伴清癯

南枝本同姓喚
我作陰楊

黃昏片月滿
地碎陰清
絕枝北枝南
疑有疑
無幾
度背燈
難折

昔和靖好梅淵明好菊夫梅多幽勝菊饒晚香好者衆矣云胡獨以二人傳花以人重也芥子園甥館主人有畫傳之訂予既爲畫梅復爲畫菊非敢襲高蹈之清華取虚聲而媚俗竊願梅花繞屋菊徧東籬較貴爭妍陸離燦爛盡在尺幅中可以自娛且以公世使和靖淵明見之能不粲然而笑耶

東海王質

鞠譜

青在堂菊譜上冊目

正面仰葉　背面仰葉　二葉俯仰

二葉交互　根下四葉穿挿　頂上五葉反正

鉤勒葉式　十四則

上仰正葉　下垂正葉　平掩正葉

背面捲葉　正面捲葉　上仰折葉

下垂折葉　背面嫩葉　頂上生蒂嫩葉

正面側葉　背面側葉　二葉分向

三葉交互　四葉掩映

花頭生枝點葉鉤筋式　四則

二枝全放　三枝花蕋反正　小花細蕋

花頭短枝

鉤勒花頭枝葉式　十一則

单花折枝　雙頭折枝　大朶单花

細瓣攢心　碎瓣團球　密瓣平頂

尖瓣抱蓮

短瓣花頭

尖瓣花頭

窄瓣花頭

長瓣花頭

青在堂畫菊淺說

畫法源流

菊之設色多端。賦形不一。非鉤勒渲染交善不能寫肖也。考宣和畫譜。宋之黃筌、趙昌、徐熙、滕昌祐、丘慶餘、黃居寶諸名手。皆有寒菊圖。迨南宋元明始有文人逸士慕其幽芳。寄興筆墨。不因脂粉愈見清高。故趙蘇齋、李昭、柯丹丘、王若水、盛雪篷、朱樗仙、俱善寫墨菊。更覺傲霜凌秋之氣。含之胸中。出之腕下。不在色相求之矣。予爲芥子園所編定四譜。湘畹幽芳。繼

以淇園清節則楚騷衛風並稱君子南枝寒蕊伴以東籬晚香則孤山栗里同愛高人貞花木中之超羣絕俗者爲類已備四時之氣作譜當凌衆卉之先不亦宜乎

畫菊全法

菊之爲花也其性傲其色佳其香晚畫之者當胸具全體方能寫其幽致全體之致花須低昂而不繁葉須掩映而不亂枝須穿揷而不雜根須交加而不比此其大略也若進而求之卽一枝一葉一花一蕊亦

須各得其致。菊雖草木。有傲霜之姿。而與松並稱。則枝宜孤勁。異於春花之和柔。葉宜肥潤。異于殘卉之枯槁。花與蕊宜含放相兼。枝頭得偃仰之理。以全放枝重。宜偃。花蕊枝輕。宜仰。仰者不可過直。偃者不可過垂。此言全體之法。至其花蕚枝葉根株。另具畫法于後。

畫花法

花頭不同。以瓣有尖團長短稀密潤窄巨細之異。更有兩叉、三岐、鉅齒、缺瓣、刺瓣、捲瓣、折瓣、變幻不一。大

凡長瓣稀瓣。花平如鏡者。則有心。其心或堆金粟。或簇蜂窠。若細瓣短瓣。四面高圓。攢起如球者。則無心雖花、瓣各殊。衆瓣皆由蒂出。稀者須排列。根下與蒂相連。多者須瓣根皆由蒂發。其形自圓、整、可觀也。其色不過黃紫紅白淡綠諸種。中濃外淡。加以深淺間雜。則設色無窮。若用粉染。瓣筋仍宜粉鈎。在學者自能意會得之矣。

畫蕾蒂法

畫花頭如畫蕾。花、蕾、或半、放、初放、將放、未放。致各不

同半放側形見蒂嫩蕊攢心。須具全花未舒之勢。初放、則翠苞始破小瓣乍舒如雀舌吐香握拳伸指將放、則蕚尙含香瓣先露色未放、則蕊珠團碧衆星綴枝、當各得其致爲妙畫蕾須知生蒂花頭雖別其蒂皆同得叠翠多層與衆卉異渾圓未放雖係各色之花宜苞蕾盡綠若將放方可少露本色也大菊之逞姿發艷在于花而花之蓄氣含香又在乎蕾蕾之生枝吐瓣更在乎蒂此理不可不知故畫花法更加以蕾蒂也。

畫葉法

菊葉亦有尖圓長短濶窄肥瘦之不同。然五岐而四缺最難描寫。恐葉葉相同。似乎印板。須用反、正、捲、折法。葉面爲正。背爲反。正面之下見反葉爲折。反面之上露正葉爲捲。畫葉得此四法。加以掩映鉤筋。自不雷同。而多致。更須知花頭下所襯之葉宜肥大而色深潤。以力盡具于此。枝上新葉宜柔嫩帶輕清之色。根下墜葉宜蒼老帶枯焦之色。正葉色宜深。反葉色宜淡。則菊葉之全法具矣。

畫根枝法

花須掩葉。葉宜掩枝。菊之根枝。先于未畫花葉時朽定。俟花葉完。從始爲畫出。根枝已具。再添花葉。方是花葉四面。根枝中藏也。若不先爲朽定則生葉生枝全無定向。若不畫成添補。則偏花偏葉。俱在前邊。本枝宜勁。傍枝宜嫩。根下宜老。更要柔不似藤。勁不類刺。偃而不垂。有迎風向日之姿。仰而不直。有帶露避霜之勢。花蕾枝葉根株交善。則得全菊之致矣。縱茲小技。豈易言哉。

畫菊訣

時在深秋。菊稱傲霜。欲寫其致。筆勢昂藏。中央正色。所貴者黃。春花柔艷。何敢比方。圖成紙上。如對晚香。

畫花訣

畫菊之法。瓣有尖團。花分正側。位具後先。側者半體。正則形圓。將開吐蕊。未放星攢。加以蒂蕚。乃生枝端。

畫枝訣

既畫花朶。下必添枝。枝須斷缺。補葉方宜。或偃或直。或高或低。直勿過仰。偃勿太垂。偃仰得勢。花葉生姿。

畫葉訣

畫葉之法。必由枝生。五岐四缺。反正分明。葉承花下。花乃有情。稀處補枝。密處綴英。花葉交搭。方合乎根。

畫根訣

畫根之法。上應枝梢。勢須蒼老。意在孤高。直不似艾。亂不似蒿。根下添草。掩映清標。再加泉石。取致更饒。

畫菊諸忌訣

筆宜清高。最怕粗惡。葉少花多。枝强幹弱。花不應枝。辦不由蒂。筆筆色枯。渾無生趣。知斯數者。尤所深忌。

畫花頭式

平頂長瓣花

二花俯仰

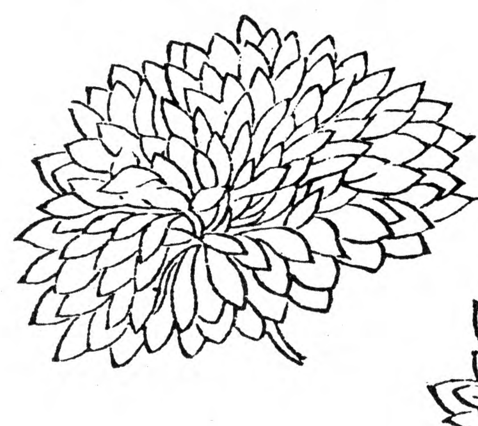
側面

背面

二花掩映

合苞

高頂攢瓣花

全放正面

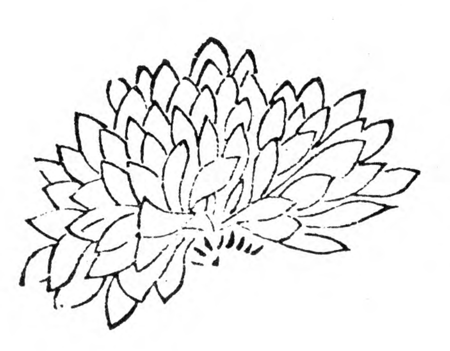

初放反側

初放正面

含蕊

將放

全放側面

攢頂尖瓣花

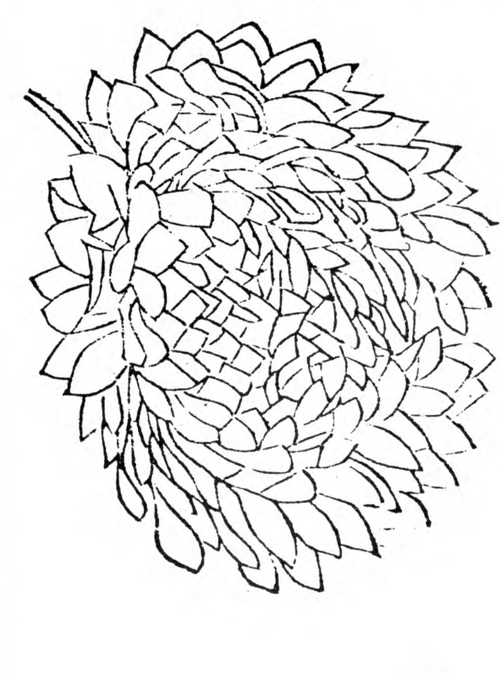
抱心尖瓣花

含蕊

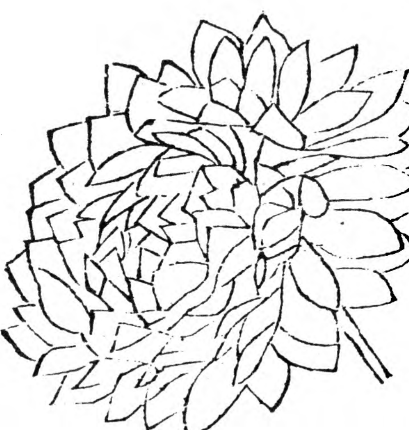

全放正面

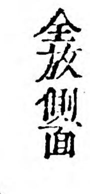

初放正面

初放側面

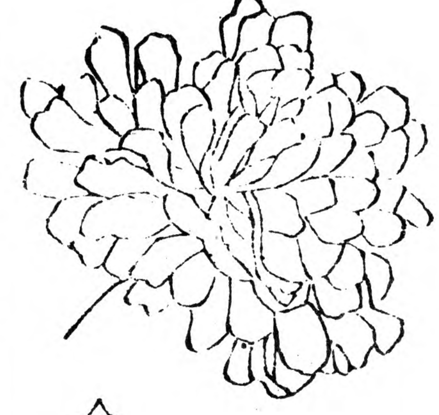

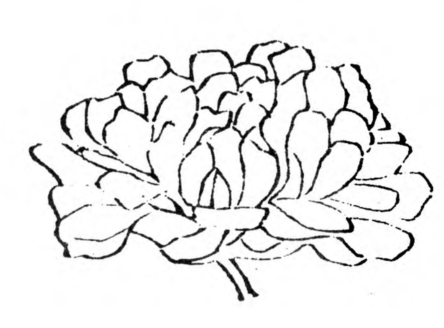
層頂亞瓣花

全放正面

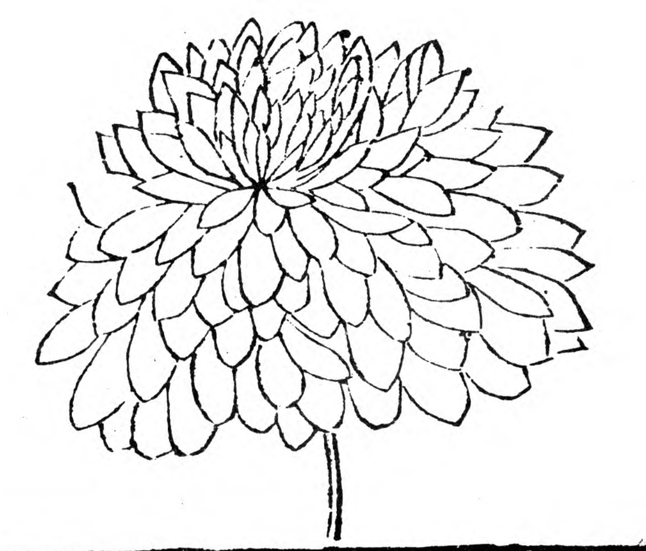

初放側面

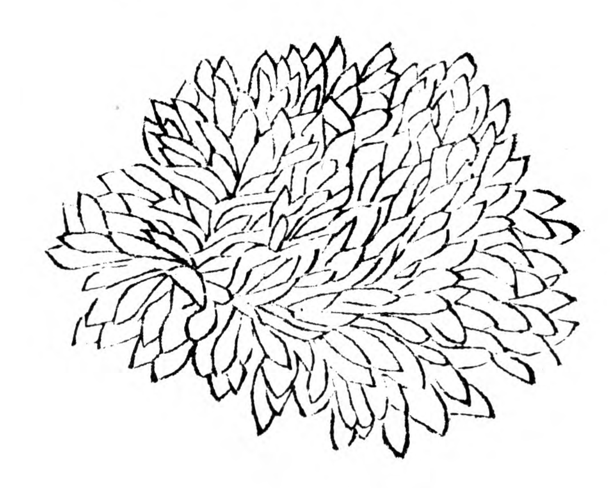
全放側面

初放正面

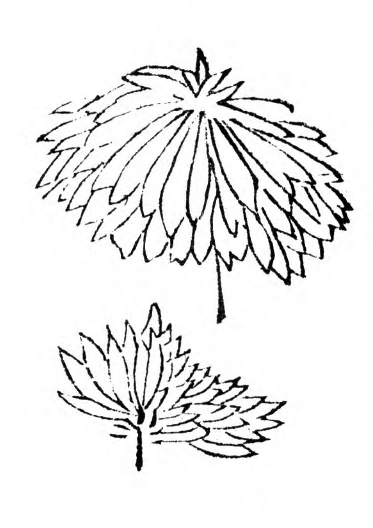
攢心細瓣花

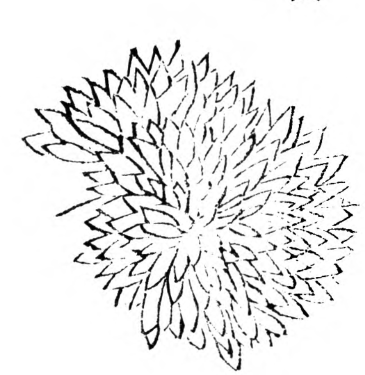
全放正面

初放側面

平頂正側

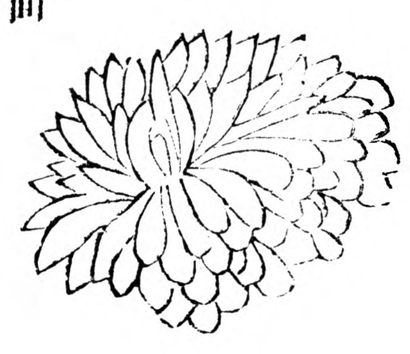

平頂正面

細蕊

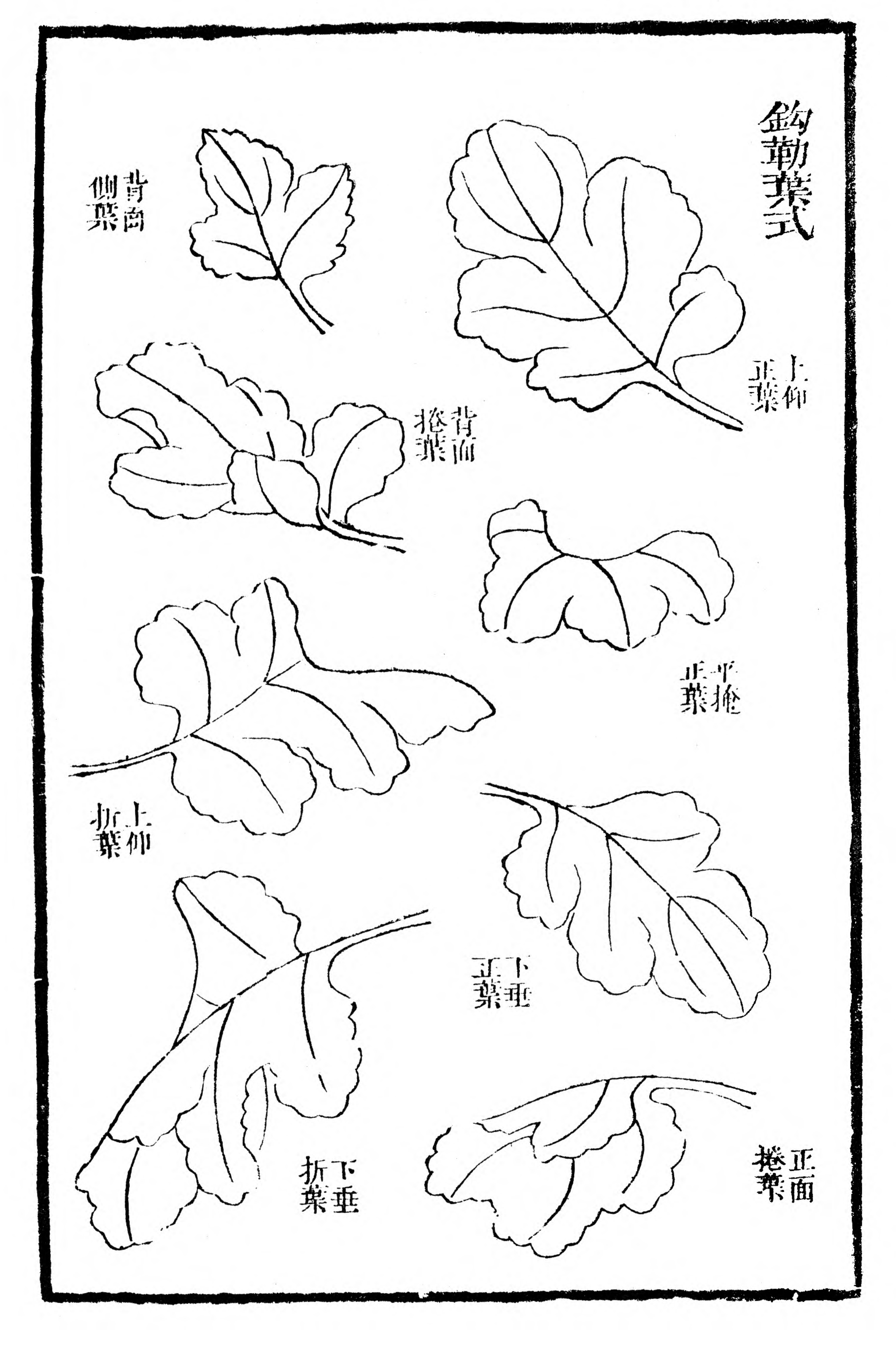

點墨葉之式
下垂正葉
背面仰葉
上仰正葉
背面捲葉
正面折葉
正面捲葉
正面仰葉
背面折葉

頂上五葉反正

二葉俯仰

根下四葉穿插

三葉交互

鈎勒葉式
上仰正葉
背面側葉
背面捲葉
平捲正葉
上仰折葉
下垂正葉
正面捲葉
下垂折葉

頂上生蕊嫩葉

二葉分向

正面側葉

背面嫩葉

四葉掩映

三葉交互

花頭生枝點葉鈎筋式

二枝全放

三枝花蕊反正

[illegible]花細蕊

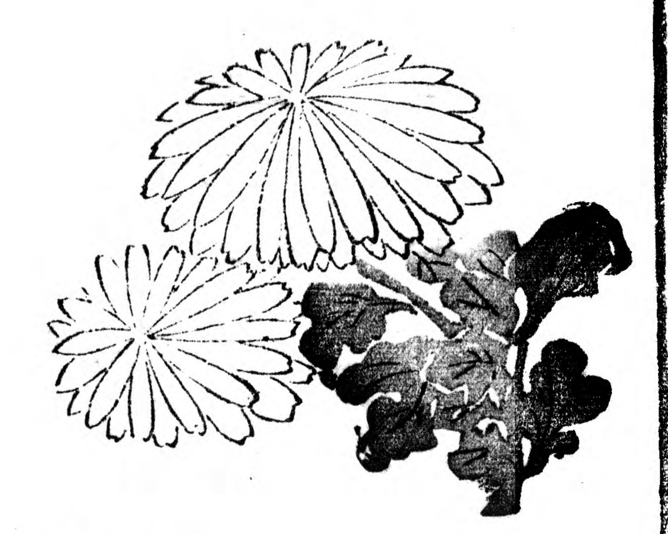

单花折枝

雙頭折枝

花頭須枝

鉤勒花頭枝葉式

大朶單花

細瓣攢心
碎瓣幽球

卷瓣平頂
尖瓣抱蕊

尖瓣花頭

佑瓣花頭

長瓣花頭

雀瓣花頭

青在堂菊譜下冊目

三色凌秋　倣樂士宣畫　晏元獻句

沉醉西風　學黃要叔畫　歐六一詞

小苞纖蕊　擬宋樗仙畫　羅隱詩

香垂潭影　倣柯丹丘畫　黃山谷詩

晚香寒翠　倣茗官畫　柳耆卿詞

黃花朱實　倣李昭畫　陶淵明句

老圃秋容　學趙昌之畫　韓魏公句

名分太液　倣丘慶餘畫　文保雍題蓮花菊句

坤裳正色　學黃鄙玉畫　宋遜之詩

史正志菊譜云牡丹芍藥俱有譜記獨菊未有為之譜者是時范石湖劉後邨從而譜序之矣但屬芲譜非畫譜也畫無譜故善此者無專家李君實欲為梅竹蘭譜而不及菊後有及之者亦未能區分脈類示以師承予因編定此譜細察芲葉種類上稽古人圖繪得其形神以便摹倣按石湖菊譜言其芲頭形色已用作圖相傳雖芲譜同于畫譜則此編雖畫譜亦可補芲譜之未及云

辛巳重陽前三日繡水王蓍識

香飄風外

別影到月

中疑

不容丹桂杯前
草只許寒梅步
後塵

竹葉伴寒翠
霜花洽素心

穠燿金華

蜂欲采香疑
星蟬莖難承
露娓為盤盂
心攢出金千
孔衆瓣排成
玉一團

仙人披鶴氅素女
不紅粧

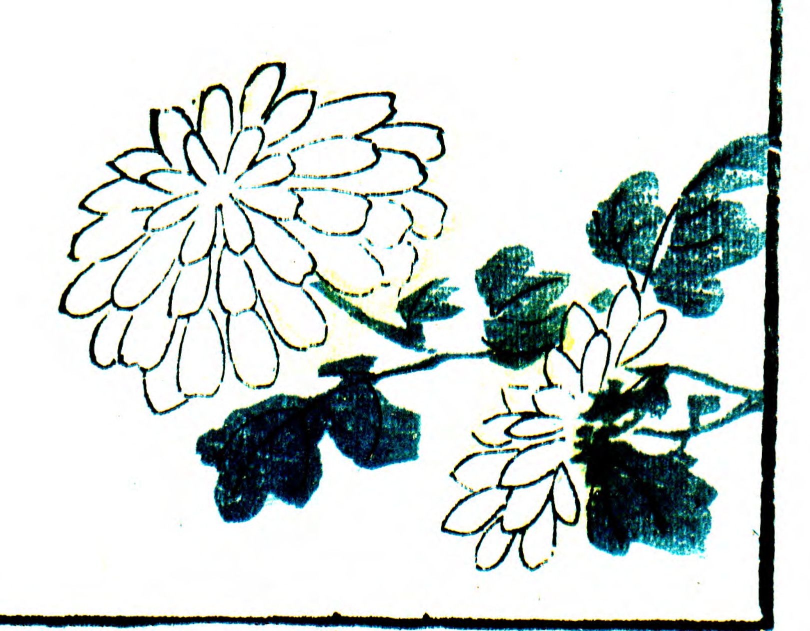
秋菊有佳色

黃白花繁紫
艷稠之英同
擷泛銀甌

沉醉倚西風

雪裁纖蘂密金
折小苞香千載白
衣酒一生青女霜

託根倚懸崖垂
影映潭水

憔悴東籬
冷烟疎雨

黄花復年
實服之
壽無
長

不羞老圃秋容淡且看寒花晚節香

似蓮名菊与花同
非粉飛朱別樣紅

黃花勝新節，遠自夏小正。
坤裳居正色，鞠衣亦令名。

翠葉雲布

黃蘸星羅

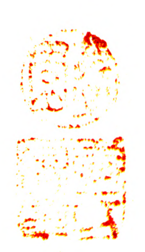

儀鳳舞
鸞飛英
散葉

嘉慶庚申孟春芥子園煥記重鐫

整理編輯:石馬 雨彐
裝幀設計:何雪峰
責任編輯:李舒云

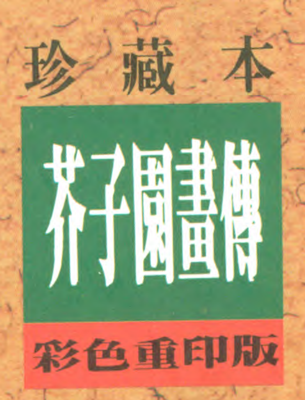
芥子園畫傳集

出版 發行:
福建美術出版社出版
福州市鼓樓區得光巷59號
印刷:浙江印刷集團公司
開本:787×1092 1/16
印張:25
1996年6月第1版
1996年6月第1次印刷
印數:10000冊
書號:ISBN7-5393-0461-8/J.441
定價:60元

ISBN7-5393-0461-8/J.441 定價:60元